

www.duxie.com

中国构成

目 录

0 概述	(1)
0.1 平面构成的发展与演变历史	(1)
0.2 构成与包豪斯	(2)
0.3 平面构成的学科特点及其意义	(4)
0.3.1 平面构成的特点	(4)
0.3.2 平面构成的意义	(5)
0.4 材料和工具的准备	(5)
0.4.1 材料	(5)
0.4.2 工具	(6)
0.5 电脑与平面构成设计	(6)
0.5.1 AutoCAD	(6)
0.5.2 3DS MAX	(7)
0.5.3 Adobe Photoshop	(7)
[思考与练习]	(7)
1 形态的基本原理	(8)
1.1 基本形	(8)
1.1.1 具象形	(8)
1.1.2 几何形和抽象形	(13)
1.2 形式美的法则	(20)
1.2.1 和谐与对比	(20)
1.2.2 节奏与韵律	(22)
1.2.3 对称与平衡	(24)
1.2.4 比例与分割	(28)
1.2.5 秩序性	(29)
[思考与练习]	(31)
2 平面构成的造型要素	(32)
2.1 构成的基本要素	(32)
2.1.1 点	(32)
2.1.2 线	(34)

2.1.3 面	(37)
2.1.4 点、线、面在平面构成中的应用及特征	(39)
2.1.5 形态的心理因素	(43)
2.1.6 形态的审美要素	(44)
2.2 形状	(45)
2.2.1 图+底关系	(45)
2.2.2 图形的分解与重组	(47)
2.2.3 形的简化	(47)
2.2.4 形的夸张	(50)
[思考与练习]	(51)

3 平面构成的表现形式	(52)
3.1 重复	(52)
3.1.1 基本形的重复	(52)
3.1.2 骨骼的重复	(52)
3.2 近似	(57)
3.2.1 形状的近似	(57)
3.2.2 骨骼的近似	(59)
3.2.3 近似与重复的区别	(59)
3.3 渐变	(63)
3.3.1 渐变的规律	(63)
3.3.2 渐变的类型	(63)
3.4 发射	(67)
3.4.1 发射的骨骼	(67)
3.4.2 发射的特征	(67)
3.5 特异	(69)
3.5.1 形状的特异	(69)
3.5.2 大小的特异	(70)
3.5.3 方向的特异	(71)
3.5.4 骨骼的特异	(72)
3.6 密集	(73)
3.6.1 形的密集	(74)
3.6.2 自由密集	(75)
3.7 对比	(78)
3.7.1 虚实的对比	(78)
3.7.2 刚柔的对比	(78)

3.8 肌理	(79)
3.8.1 笔触的肌理	(80)
3.8.2 材质的肌理	(80)
3.9 空间	(82)
3.9.1 正负空间	(84)
3.9.2 矛盾空间	(86)
[思考与练习]	(87)
 4 平面构成在各类设计中的应用	(88)
4.1 平面构成在建筑设计中的应用	(88)
4.2 平面构成在室内设计中的应用	(91)
4.3 平面构成在广告招贴和标志设计中的应用	(95)
4.4 平面构成在包装装潢设计中的应用	(99)
4.5 平面构成在工业造型设计中的应用	(101)
[思考与练习]	(102)
 附图	(103)
参考文献	(115)

0 概述

“构成”是指以现代科学研究的方法,将繁杂的造型关系分解还原成造型要素(点、线、面等抽象形态),再按照形式美法则予以综合构建。构成既是一种造型活动,也是逻辑思维和形象思维相结合的一种构思方法。构成作为现代设计艺术重要的组成部分和基础,伴随着 20 世纪初的欧洲现代艺术运动而共同发展。

0.1 平面构成的发展与演变历史

1) 构成从萌芽到成型

19 世纪后期,法国后印象主义大师塞尚(Cézanne, 1839—1906)提出了一切形体都是由“球体、圆柱体和圆锥体”等基本形体构成的鲜明论点。19 世纪末至 20 世纪初阿列克塞·甘(1889—1942)发展了塞尚的观点,发表了《构成主义》,以构图、质感和结构三个原理表述了构成主义的思想特征,为后来构成体系的形成奠定了理论基础。

20 世纪初,欧洲现代艺术运动颠覆了传统艺术,迫切需要建立一种新的艺术语言。于是构成理论应运而生。首先是立体主义将分析科学引入绘画,在形式结构和物象与空间的关系上进行试验。接着,康定斯基(W. Kandinsky, 1866—1944)通过与音乐类比后发现,绘画可以通过色彩、空间和运动,表现一种精神,而不需要参照可见自然的任何东西,走向抽象绘画,并可以像音乐那样,为自己的作品加上诸如“构图”、“即兴”之类的标题。这一时期,荷兰的风格派代表人物杜斯伯格(Doesburg, 1883—1931)、

蒙德里安(P. Mondrian, 1872—1944)开始试验一种纯造型语言。蒙德里安探讨了构成的美学基础,他认为,“普遍的美并非产生于形式的特殊性,而是产生于它的诸多继承关系的规律的循环运动,或者——在某一构图中——产生各种形式的相互关系。艺术表明:普遍的美是一个决定这些关系的问题。”蒙德里安明白地指出,构成的美在于一种运动的“关系”,同时,将这一理论付诸实践,如《开花的苹果树》和《红黄蓝构成》系列,这些作品至今是我们学习线、面构成的典范,即以“纯粹抽象”的基本元素去构成画面。

2) 构成走向设计教育

设计教育中采用构成训练,始于格罗皮乌斯(W. Gropius, 1863—1969)1919 年创建的包豪斯学校。今天“平面构成”课程的雏形,就是基于康定斯基在德国包豪斯学校“基础课程”中,对点、线、面进行的纯理性的分析和训练基础上的。康定斯基对点、线、面构成的形式观点后来发表在其《关于形式问题》、《点、线到面》等论著中。代表人物除了康定斯基之外还有伊顿(E. Itten, 1888—1967)和约瑟夫·阿尔巴斯(J. Albers, 1888—1976)。伊顿首创的基础课程中也有类似平面构成的课程,我们将在后面进一步讨论。

3) 构成的发展

第二次世界大战后,日本受美国大学教育的影响,派人去美国学习设计,使日本成为亚洲最早接受设计教育的国家。1947 年《构成学习》在日本的学习指导纲要草案中首次出现,而在 1958 年的《构成学习》中就已将“构成”与绘画、工艺、雕塑、设计并列在一起。我国的香港是在 1967 年才开设设计课程的,以后几年间,设计教

有伴随工商业的迅猛发展而蓬勃兴起。而我国内地是随着 20 世纪 80 年代的改革开放浪潮,才引进构成教学体系到设计教育领域中的。

20 多年来,平面构成、立体构成和色彩构成已成为设计教学的基础课程。作为设计基础教学的基本理论,构成理论对于现代设计思维的培养,对于现代设计理念的建立,对于现代设计教学都产生了深远的影响。

0.2 构成与包豪斯

致力于工业设计的包豪斯(Bauhaus)学校,将美术与实用美术加以综合,开创了包豪斯教学体系。在这种新体系中,构成是工业设计艺术重要的组成部分和基础。包豪斯最重要的成就之一就是科学、严谨的理论为依据,奠定了设计教育中平面构成、立体构成与色彩构成等基础教育体系的基础。包豪斯学校是现代设计的摇篮,其所提倡和实践的功能化、理性化和单纯、简洁、以几何造型为主的工业化设计风格,被视为现代主义设计的经典风格,对 20 世纪的设计产生了不可磨灭的影响。

包豪斯集中了 20 世纪初欧洲各国对于设计的新探索,成为集欧洲现代主义设计运动大成的中心,它把欧洲的现代主义设计运动提升到了一个空前的高度。格罗皮乌斯作为包豪斯的奠基人,他的设计思想影响到了包豪斯整个设计学院的思想。前期包豪斯是一个乌托邦式的微型社会,将设计定位于社会平等、社会主义理想、发扬手工艺传统的训练方法、提倡设计对于社会的益处,在这种设计思想的影响下,基本上确定了构成这一基础学科的定位,运用尽可能简单的材料、简洁的空间结构来组织整个建筑的设计定位。格罗皮乌斯的社会主义设计思想表现在他的设计上,他一直希望他的设计能够为广大的人民

格罗皮乌斯

服务,而不是仅仅为少数的权贵服务。他的建筑应该为德国人民提供经济且环境良好的住宅空间。大约从 1923 年起,学院开始走向理性主义,比较接近科学方式的艺术与设计教育,开始强调为大工业生产进行设计,原来的那种个人的行会式的浪漫主义的色彩逐渐消失,促使包豪斯走向了现代设计的新的道路。由格罗皮乌斯亲自拟定的《包豪斯宣言》的发表,明确了构成的基础地位,那就是“建筑家、画家和雕塑家必须重新认识:一幢建筑物是美观的共同组合的实体,只有这样,他们的作品才能够灌注进建筑的精神,以免沦为‘沙龙艺术’。”

构成作为包豪斯设计基础课中一门重要的课程,为以后构成的不断完善和发展,确定了一条清晰的发展方向。包豪斯将构成作为基础课程体系的一个重要科目,在早期的包豪斯时期便确定了它的发展方向。包豪斯聘用的教师中包括伊顿、克利、莫霍利·纳吉、康定斯基等,他们的加入促使构成课程在包豪斯的确立,并进

一步成熟起来,其中最有成就是伊顿、莫霍利·纳吉、康定斯基。

伊顿在包豪斯学校担任教师时,建议所有的学生都必须研修基础课,因此,伊顿成为第一个创立现代基础课的人,他的课程中特别重要的内容有两点:一是强调对于色彩、材料、肌理的深入理解,对二维和三维,平面或立体的形式的探讨与了解;二是通过对于绘画的分析,找出视觉的规律,特别是韵律和结构这两个方面的规律,逐步使学生对自然事物有一种特殊的视觉敏感性。伊顿在其《设计与形态》一书中谈到该课程的作用有三个方面:“①解放学生的创造力乃至艺术天赋;②把创作性的构图原则展示给今后作为一个艺术家的学生,让他们观察体验;③使学生更有把握地选择自己的工作职业。”遗憾的是包豪斯学校1933年即被德国法西斯取缔,此后,格罗皮乌斯与一批教育家被迫移居到美国从事设计教育和实践,在美国培养了大批的设计人才,为美国设计业的蓬勃发展奠定了基础。

莫霍利·纳吉在1922年加入杜斯伯格的集团,参加了构成主义和达达主义大会。但是,就在这个大会上纳吉显示出他与其他人对于设计和艺术的不同立场。他同时受到俄国构成主义的强烈影响,特别是塔特林和里西斯基的影响。他的教学目的是要学生掌握设计表现技法、材料、平面与立体的形式关系和内容,以及色彩的基本科学原理。他的努力方向就是要把学生从个人艺术表现的立场上转变到比较理性的、科学的对于新技术和新媒介的了解和掌握上去。

康定斯基比较重视形与色彩的细节关系,他主张要求学生设计色彩和形体的单体,然后把这种单体进行不同的组合,从中研究形体、色彩的结合方式和产生的视觉效果。

他们所创建和发展的构成体系有以下三个特点:一是融合当时各种前卫艺术运动的成果和设计艺术的精神,从旧有的模式中逐渐解放

出来,从而培养创新精神;二是从科学的发展角度,对视觉形态及其构成规律进行深入地了解、研究;三是重视对不同材质的物理性的了解,鼓励学生对于色彩、形式、想象力进行理性的分析与实验,培养崭新的敏锐的视觉识别能力。

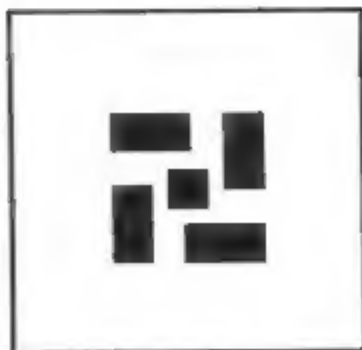
包豪斯学校的存在时间虽然短暂,但对现代设计产生的影响却非常深远,它奠定了现代设计教育的结构基础,目前世界上各个设计教育机构,乃至艺术设计教育院校进行的基础课程,就是包豪斯首创的。构成创造的基础课结构,把对于平面和立体构成的研究、材料的研究、色彩的研究三方面独立起来,使视觉教育第一次比较牢固的建立在科学的基础上,形成了构成设计的基础形态。

在人类改造有形世界的过程中,由于构成概念不断发展而形成的完整构成设计体系,从城市设计到建筑设计,从个人衣着到生活用品,从交通工具到家用电器等无不相连。设计作品由技术与艺术的构成形式得以共同完成。而推动构成设计向前发展的动力则是自然科学、人文科学。技术与艺术表现在设计物上为外部表现,科学因素是构成设计中的内涵,是基本概念。这也正是包豪斯所强调的“艺术与技术的统一”。众所周知,社会文明程度依赖科学发展的深度,为此,要求设计师对科学的理解转化为构成设计概念,设计师欲求新的设计高度,面对的第一个台阶就是要抓住构成设计这个扶手,以便尽快到达最高点。

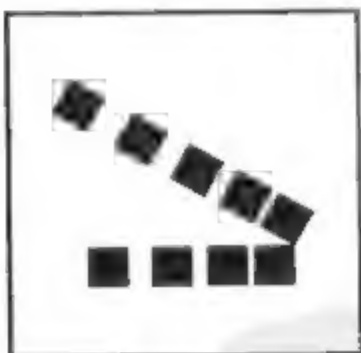
在包豪斯之后,设计界将“构成”纳入设计研究和教育体系,视其为现代设计思维与手段培养的科学以及美学价值评判的依据。“构成”从字面意思上理解是“将两个或两个以上的单元,按一定原则进行重组,形成新的单元”。而构成学以科学的方法论、认识论排除固有的形态的表象以及从属关系,分解、还原为纯粹形态或几何形态,然后,按照一定的逻辑性和结构关系,重组为符合视觉和谐的、具有秩序感、规律性和

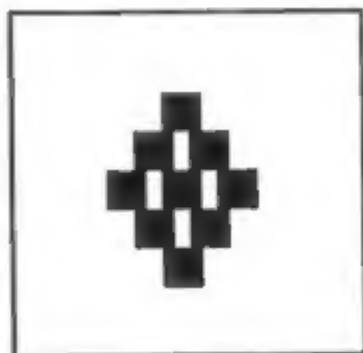
九个正方形的构图 包豪斯的研究

九个正方形的构图 包豪斯的研究

九个正方形的构图 包豪斯的研究

九个正方形的构图 包豪斯的研究

有意识的视觉兴奋的新的形态。以构成方式完成的形态设计,能够十分有效地向大众传达“现代设计”的信息,将设计师的设计思维与过程清晰地表达出来。因而,构成设计被应用于广泛的领域。

0.3 平面构成的学科特点及其意义

0.3.1 平面构成的特点

平面构成是对形态、色彩、质感、构图、表现力和美感等造型因素进行综合研究的规律。所

谓“平面”,是相对于三维立体而言的,指的是对形体所表现出来的二维平面特性。“构成”,则是指各种造型要素的组合方式,它既是一种造型活动,也是逻辑思维与形象思维相结合的一种构思方法与过程。综合说,平面构成是将既有的形态(包括具象形态和抽象形态——点、线、面)在二维的平面内,按照形式美的法则和一定的秩序进行分解、组合,从而创造出全新的形态及理想的组合方式。

以一幅纯艺术作品和一件设计作品作比较,相同的创意,不同的画面构成及组织形式会带给受众截然不同的视觉印象和心理反应。并且,三维的空间及色彩编排等设计元素都依赖于平面构成的组织方式,从这层意义上说,对平面构成

的学习和训练是掌握造型艺术最为基础的部分。

从大量不同种类的平面设计作品中我们可以发现,画面本身的组织构成形式和设计创意同样重要,并且是相互补充、相互转化的。平面设计是一种有目的的创造行为,是美的表现和反应,它是引导时尚潮流的载体,是具有实用性的艺术创造,是理想中的设计目的和显示技术等约束因素的综合表现。面对如此复杂的情况,每一次接受新的设计任务,设计师都会根据不同的创意勾勒出大量的草图,有些创意较好、含义较深刻的方案,往往由于缺乏合适的造型表达与组织构成方法而不能继续深入的发展。如何在混乱与感性的思维之中寻找规律与秩序呢?平面构成正是追寻这种规律和秩序,探索如何把意念、图形、文字等诸多元素构成一幅优秀的设计作品的基础课程,它为相同的创意构思提供了若干不同的表现形式和组织方式。

0.3.2 平面构成的意义

日本著名构成教育家朝仓直巳先生说过:“一位优秀的设计艺术家,需要有敏锐的美感(sense)及丰富的创意(idea),最重要的是要有创新思维。”而平面构成课程的学习则是实现上述要求的一条行之有效的途径。平面构成是构成艺术设计的一个重要组成部分,也是现代艺术一个十分重要的组成部分,它是学好视觉传达设计的关键课程,也是艺术设计专业的入门课程,对初学设计者有着重要的专业引导与指导作用。

通过平面构成的学习,可以培养学生的形象思维,向学生传授认识事物的方法,使学生对造型元素产生一定的认识,并将崭新的设计理念准确、灵活地传达给他们。平面构成与色彩构成、立体构成一起构成视觉设计的基础。

平面构成课程体系从基本造型规律和视觉认知规律出发,学习视觉语言和造型共性的形式美法则,并通过系统化训练开展对造型设计

的理论研究,培养学生的创造力和基础造型能力,为专业设计构思提供方法和途径。同时,它也为各艺术设计领域提供技法支持,目的在于培养出具有良好的美学修养、勇于创造和发现并掌握一定实用技能的综合性艺术人才。

作为设计的基础课程之一,平面构成主要是针对二维空间内基本形态的创造和画面构成方式的学习,为更深入地研究平面设计而进行的具有纯粹意义的训练课程,也是为了拓展学生的设计思维和掌握理性的设计方法,为以后的专业设计奠定坚实的基础。

0.4 材料和工具的准备

学习平面构成所使用的材料和工具相对简单,但对材料、工具和技法的掌握却并非易事。初学者应在完成课题作业的实践过程中去认真体会,并进行必要的技法观摩和交流。平面构成常用的材料和工具如下。

0.4.1 材料

1) 纸张

白卡纸、绘图纸和素描纸均可作为平面构成的练习用纸。水彩纸等质地较粗糙的纸张不宜绘制精细的图形,但它在一些突出质感的画面上能产生特殊的效果。为保持正稿画面的整洁,初学者可用拷贝的方法,拷贝纸携带方便、适应性强,很适合课堂作业使用,如硫酸纸因其特性常被当做拷贝纸使用。同时,初学者为保证作业的完整美观并易于保存,可将裁剪整齐的作业固定并标注在面幅较大、质地较厚的纸张上,如黑卡纸、白卡纸、灰卡纸、铜板纸等。

2) 颜料

平面构成作业常以瓶装浓缩黑色水粉为基础颜料。如使用管装水粉颜料,需先采取脱胶处

理,其具体方法是在颜料中注入较多的水分,搅匀后放置半天到一天,然后轻轻地将上面的胶水去掉,剩下的颜料因含胶水量减少而易于涂画均匀。另外,碳素墨水等辅助性颜料也是学习中必备的。

3) 其他材料

作肌理课题作业时,学习者还需准备若干特殊材料,如旧画报、各种质地的板材和各种颗粒物等。

0.4.2 工具

1) 铅笔

平面构成在草图阶段主要使用铅笔。在绘制时应选用质量较好的绘图铅笔。通常情况下,HB和H的铅笔用于起草轮廓,2B的铅笔则用来填涂色块,呈现大效果。

2) 毛笔

毛笔主要用于蘸取颜料平涂色块。平面构成主要选用笔峰尖细的小号笔,便于绘制精细的图形。国画毛笔中的叶筋、衣纹和小红毛等均有很好的使用效果。面积较大的平涂可以选用中白云或者扁平的小号水彩笔。

3) 针管笔

针管笔有粗细各种型号,主要用于平时的快速草图训练或在正规制作中勾画自由形态的各种线条。根据需要通常预备三支,其型号分别是0.3 mm、0.5 mm、0.7 mm。现在市场上多种型号的签字笔也可以替代针管笔的功能,但必须选择那些不易被橡皮蹭脏而污染画面的优质签字笔。

4) 绘图仪器

性能良好的绘图仪器是作业精致、美观的重要保障。其中,鸭嘴笔及三件套大圆规是必不可缺的。鸭嘴笔又名直线笔,其功能主要是绘制粗细不同的均匀直线,配合圆规使用就可以画出平滑的圆弧线。

另外,绘图用具还应包括直尺、三角板和曲线板等。小刀、剪刀等也是平面构成作业中必备的工具。

0.5 电脑与平面构成设计

艺术形式的创新,从来就是时代审美追求的一面旗帜。在计算机高度普及的今天,运用这一高科技的技术手段驾驭表现形式的新型教学模式——电脑设计教学,就应运而生。体现高科技的数字化艺术手段,将感性的认识理念以严密的数学方法组织起来,并对美术设计要素进行理性化控制的电脑设计教学,给人们带来新的观念、新的思维以及新的设计思想,这也反映在构成教育上。现结合 AutoCAD、3DS MAX、Adobe Photoshop 三种目前常用的绘图软件谈谈电脑辅助构成基础设计课程。这些软件除被用于专业设计外,还可以在其他教学环节中灵活使用,发挥其强大的功能和作用。

0.5.1 AutoCAD

作为综合性大学各设计专业的学生,文化基础较好,但入学时学生艺术水平良莠不齐,面对一门全新的设计基础课程,存在着很大的思维转换适应性,最困难的转换过程,即从一般常人所具有的逻辑思维转换到设计所需要的形象思维上,在这一训练过程中,有的学生能较快领会适应且思路正确,有的则需要较长时间来理解。因此,加强这方面的训练,补上艺术修养课,提高学生对形态的理解和表达能力,非常重要。手工操作可以培养学生的动手能力以及对手工绘制工具的熟练掌握,但是也存在着一一定的局限性,由于手工制作的费时性,造成教学时间较长,一部分学生把精力放在了画面的精工细作上,忽略了对造型的研究与探讨,一旦完成,改动困难,造成一定的遗

憾。电脑美术辅助构成教学模式与之相比,最大的优点就在于节省制作时间,扩大学习范围,有效地把学习的重点放在思维训练与造型训练上,而这正是构成课程的宗旨所在。

在平面构成中,将不同或相同的基本形,在二维空间内构筑丰富的新视觉形象,基本形在画面骨格框架内方向不同,正负的转换上存在着极大的灵活性,即使是同一个基本图形运用不同方式的排列组合,也会出现不同的画面效果,这也正是平面构成的魅力所在。AutoCAD 作为设计专业学生必修的绘图软件,具有强大的绘图功能,采用 AutoCAD 来辅助平面构成教学,不仅快捷准确,而且可以画出手工绘制难以得到的图形,更重要的是学生可以在机上通过复制、镜像、旋转等命令反复寻求变化和组合方式,从而达到举一反三,众中挑一的教学效果。

0.5.2 3DS MAX

3DS MAX 同样具有强大的功能,在平面构成中发挥着举足轻重的作用。从一般意义上讲,3DS MAX 是对三维空间图形的绘制和操作,但在平面构成中,它是一项必要的辅助软件。例如,在平面的版式或构成中需要有某件产品的效果图,才能体现更加完美的视觉效果,在这种情况下,就可以用 3DS MAX 渲染出产品的外形。当然,这种情况虽然可以用其他的手段来代替,但是这种方法最为精确,而且视觉效果强烈。可以说,在现在这个信息发达的社会,电脑在平面构成设计和教学中的作用已经越来越重要了。

0.5.3 Adobe Photoshop

Adobe Photoshop 软件作为图像处理软件,在色彩的使用及调控方面有着很强的优势,快捷的填充、灵活的色彩更换方式,每一项都功能强大,在平面构成的教学中,熟练掌握 Pho-

toshop 的使用方法,在作业的制作上可以大大提高工作效率,避免很多手工操作过程中所出现的造型不准等问题,并可衍生出多个方案,便于比较,提高练习的效率。

当然,在表现手段上,电脑和手绘并没有高下之分,在科技高度发达的今天,先进的工具为我们提供了更多的选择,电脑仅仅是一种先进的工具而已,再先进的电脑也要靠人来操作。其实,平面构成无论用手绘还是用电脑制作最终都是为了表达出我们的形象构思和创意,而平面构成教学要解决的最根本问题就是要提高形象的构思能力和培养创造力。

在当今时代,设计已成为创意型产业的关键匙,设计教育最重要的是要培养学生的创新思维。而平面构成课程就是可用以提升和表达平面造型美感的教学活动,其延展功效还在于能够提高学生的创造力,发掘学生的艺术天赋。平面构成是实现造型目的的一种艺术观念和思维方式,是各类设计的造型基础。平面构成的学习和训练是培养图形创意的有效途径。

【思考与练习】

- 0-1 结合实例,谈谈你对平面构成意义的理解。
- 0-2 什么是“平面构成”?
- 0-3 试述平面构成的发展历史。
- 0-4 平面构成的特点是什么?
- 0-5 试用 AutoCAD 或 Adobe Photoshop 绘制一组设计作品。要求用相同的创意,不同的画面构成及组织形式,给受众形成不同的视觉印象和心理反应。

1 形态的基本原理

1.1 基本形

平面构成是研究视觉语言的科学。它从视觉中,以最基本要素入手,分析研究其要素的排列组合

形态要素分为概念形态和具象形态

概念形态 是人的视觉本能,对能引起感觉的片断上,事物产生(一种印象)概念形态本身不属于非线性的概念,它能引起对现实形态的认识、转换和重组

现实形态 相对概念形态而言,它能看个

或能触到的那种实际存在的形。现实形态分具象形态和抽象形

1.1.1 具象形

具象形,包括自然形态和人工形态

1) 自然形态

自然形态是指自然界本身就具有的形态

如:草木、日月星辰、植物动物、大地天空等自然界,都有自然形态、自然形态,这些形态经过提炼,为设计创作提供了取之不尽的源泉。

风景

马群

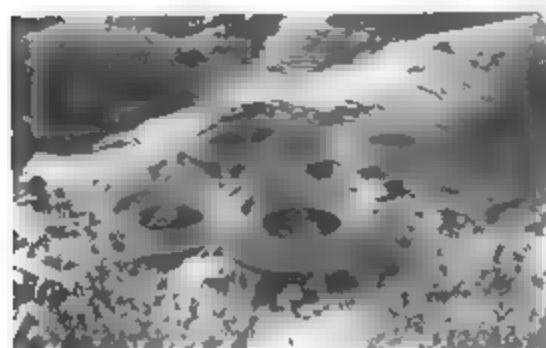

花卉

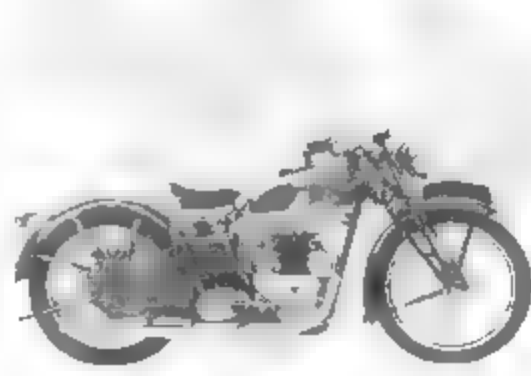
2) 人工形态

9

1°

$$\frac{1}{\alpha} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} + v \frac{\partial \phi}{\partial y} + w \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) = - \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u})$$

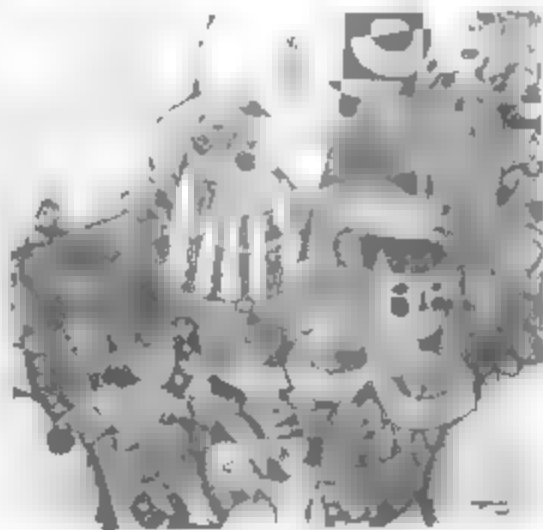
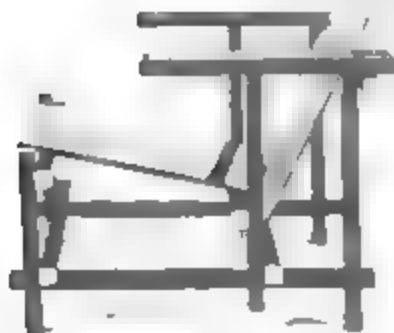
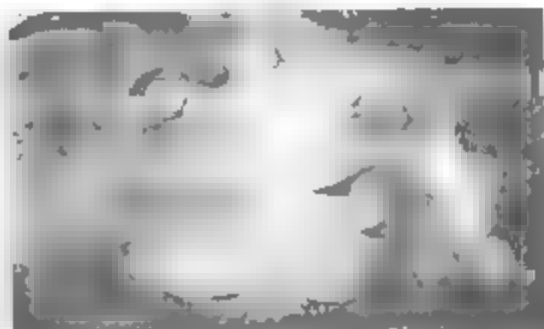
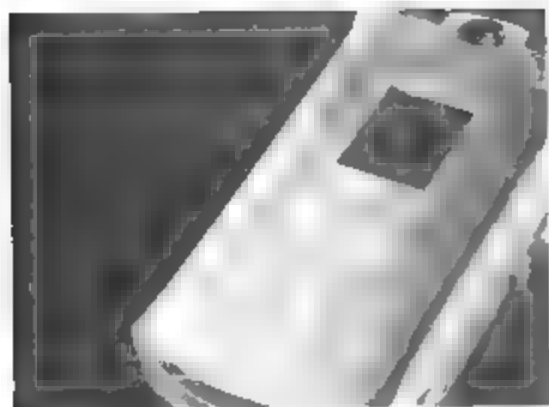

图 1-1-1 静物组合一

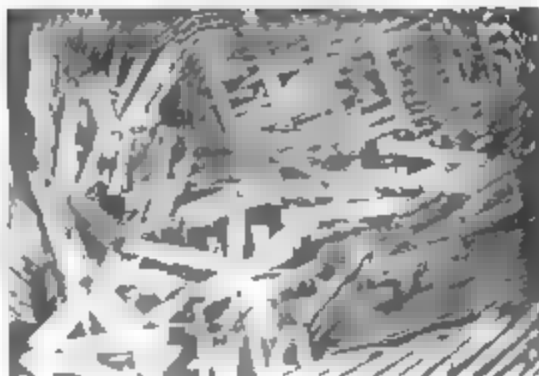
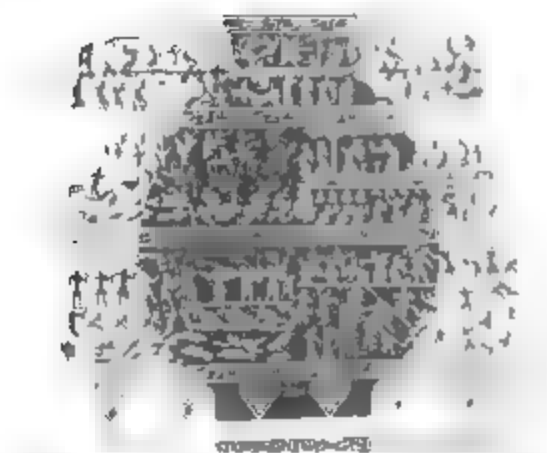
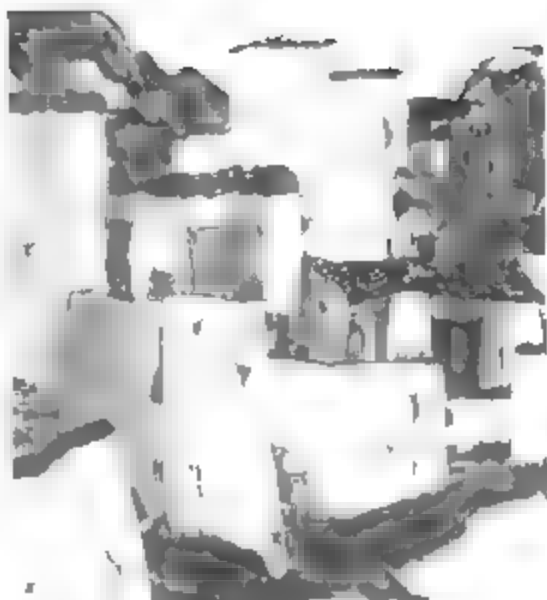

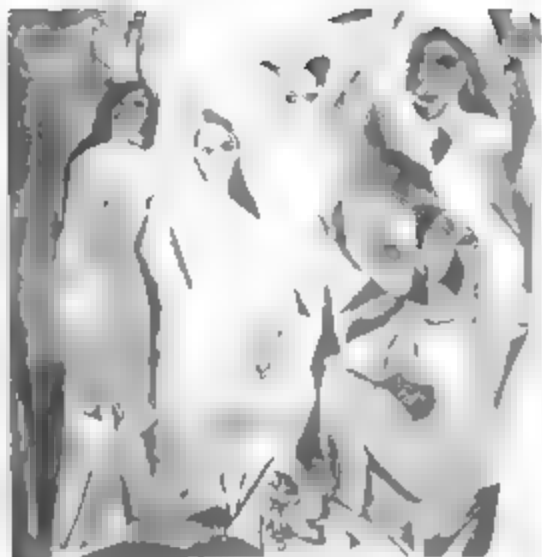
图 1-1-2 静物组合二

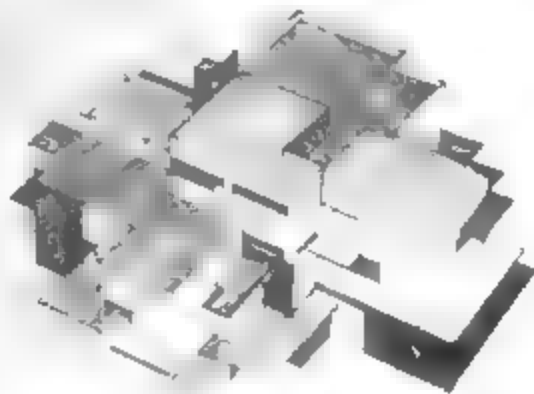
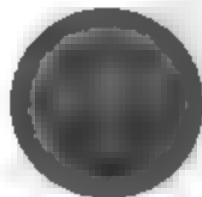
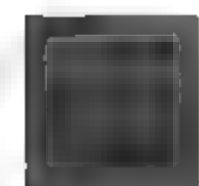
图 1-1-3

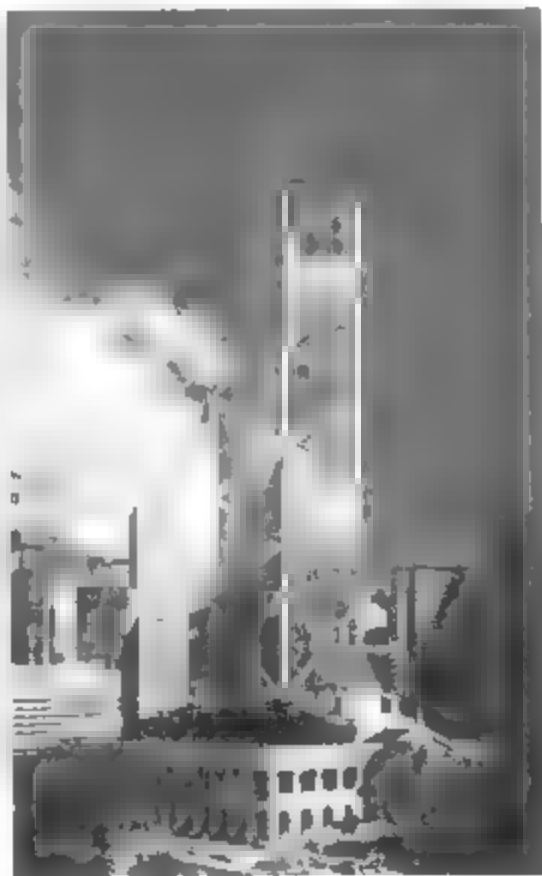
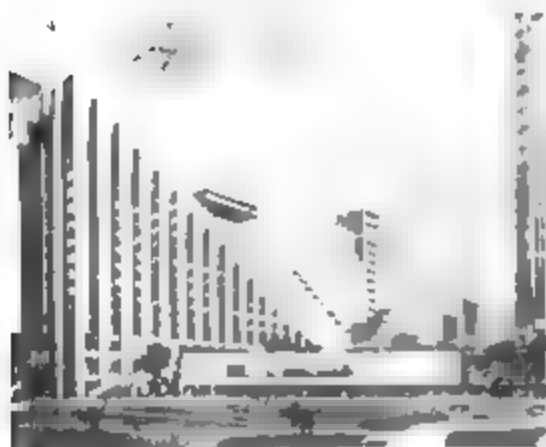
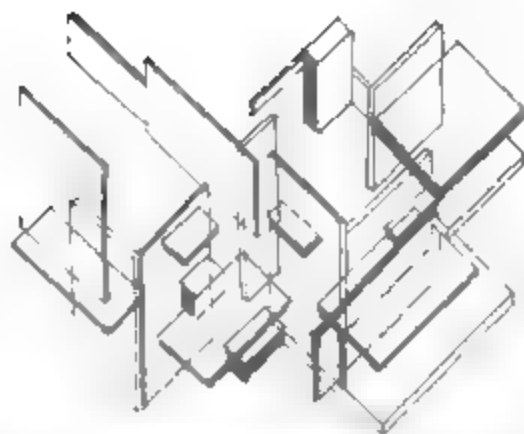

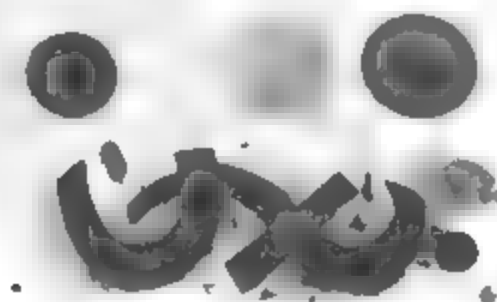
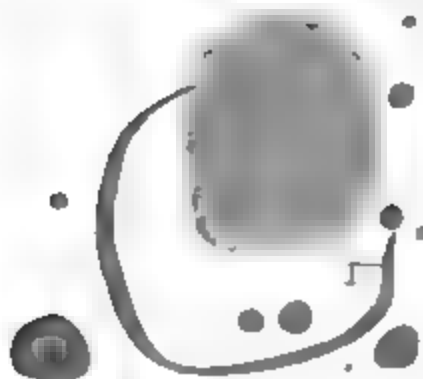
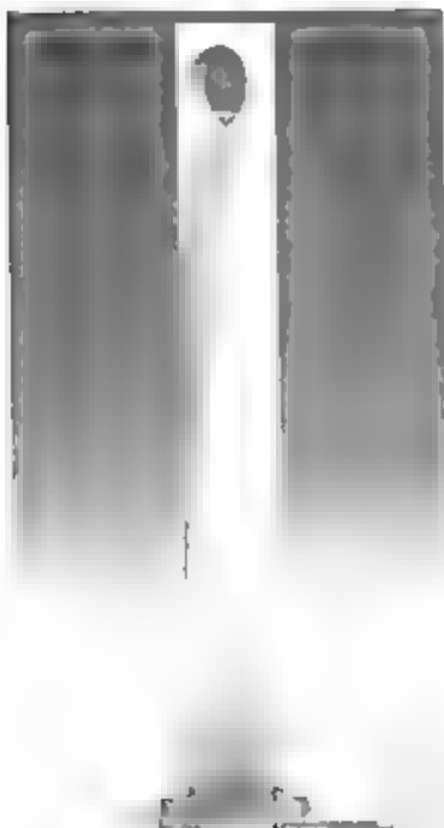

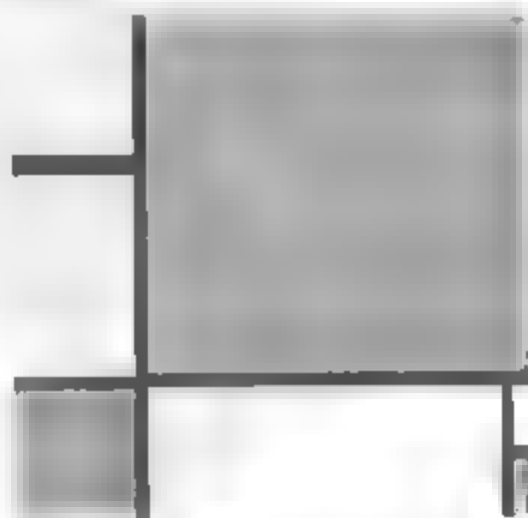
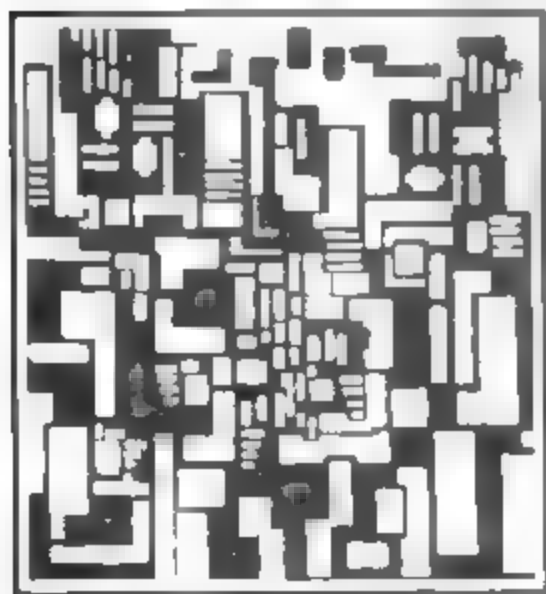
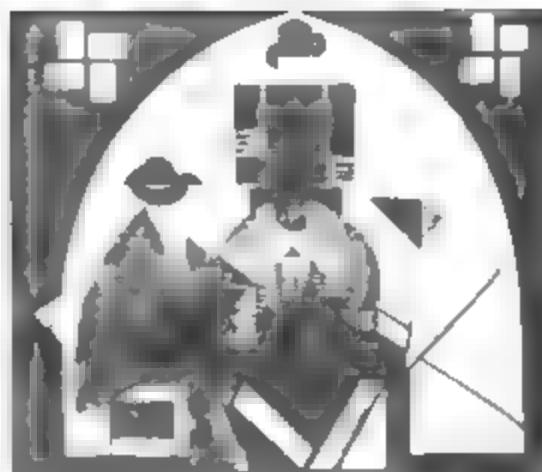

11-2 几何形抽象图

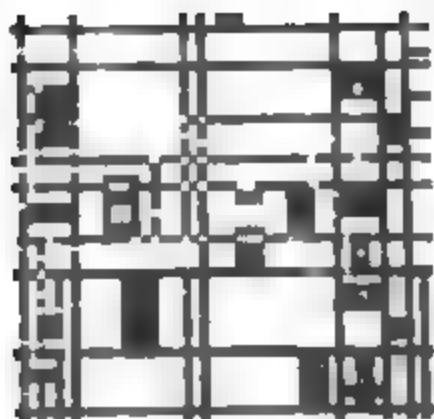

图 2-1-10 热抽象

2) 热抽象

热抽象艺术是指从具象

物中提炼出点、线、面、体等抽象形式，通过组合、对比、节奏、韵律等手法，创造出一种新的、具有强烈视觉冲击力的抽象艺术形式。

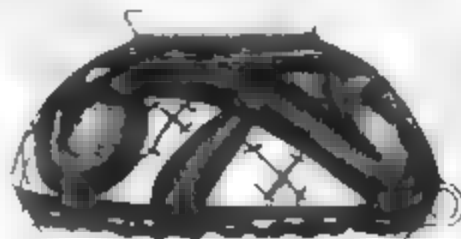
图 2-1-11 热抽象

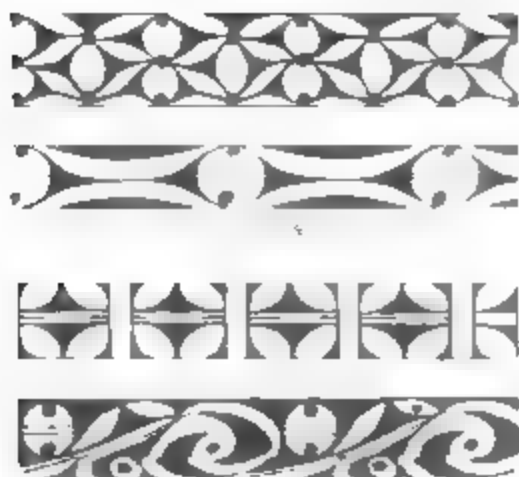

一、热抽象艺术的特点
热抽象艺术是指从具象物中提炼出点、线、面、体等抽象形式，通过组合、对比、节奏、韵律等手法，创造出一种新的、具有强烈视觉冲击力的抽象艺术形式。

图 2-1-12 热抽象

嘉慶二十二年
孟秋仲秋
孟秋仲秋

散邑 盤銘

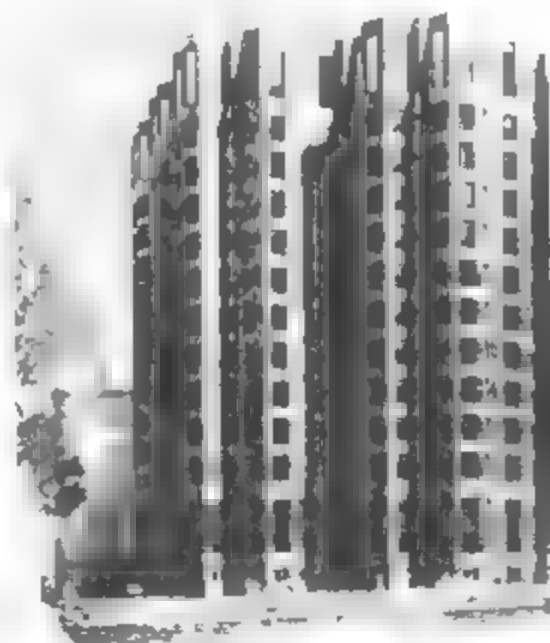
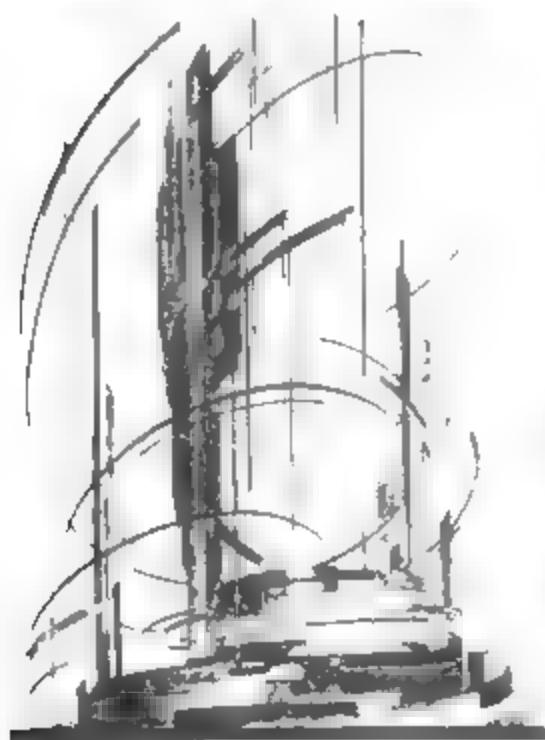
立於直體歸全焉
宇甘樹卷之散銘也
與多神用樂為司山
生於王位之中心也
生於王位之中心也

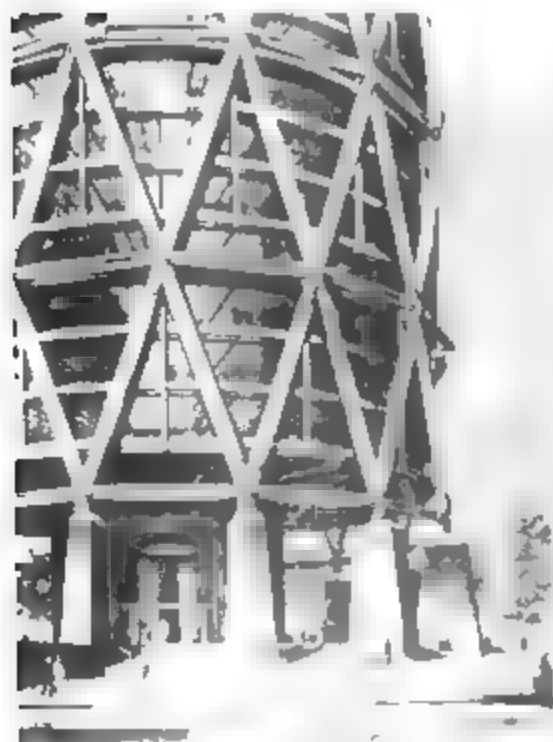
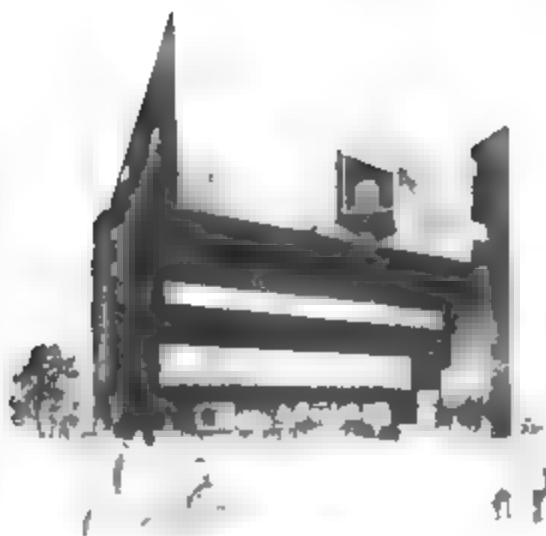
新國儲為天下之本
導乃元良之教將以
本固必由教先非求
賢何以審諭光祿大

Figure 1.1: A photograph of a building facade with a large, irregular opening in the center, showing the interior structure and a view of the sky.

Figure 1.2: A photograph of a building facade with a large, irregular opening in the center, showing the interior structure and a view of the sky.

1.2 形式美的法则

形式美是指事物在形式上所具有的能引起人们美感的东西。形式美的法则是指人们在长期的生活实践中总结出来的关于形式美的规律。形式美的法则包括：对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律、比例与尺度、统一与变化等。

1.2.1 和谐与对比

和谐与对比是形式美的两大法则。和谐是指事物在形式上具有统一、协调、平衡的特点。对比是指事物在形式上具有对立、冲突、变化的特点。和谐与对比是相辅相成、缺一不可的。只有将和谐与对比巧妙地结合起来，才能创造出具有美感的形式。

在形式美的法则中，和谐与对比是最基本的法则。和谐是指事物在形式上具有统一、协调、平衡的特点。对比是指事物在形式上具有对立、冲突、变化的特点。和谐与对比是相辅相成、缺一不可的。只有将和谐与对比巧妙地结合起来，才能创造出具有美感的形式。

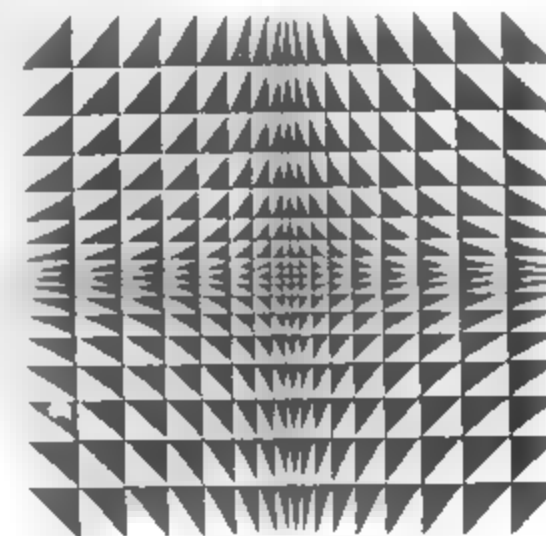
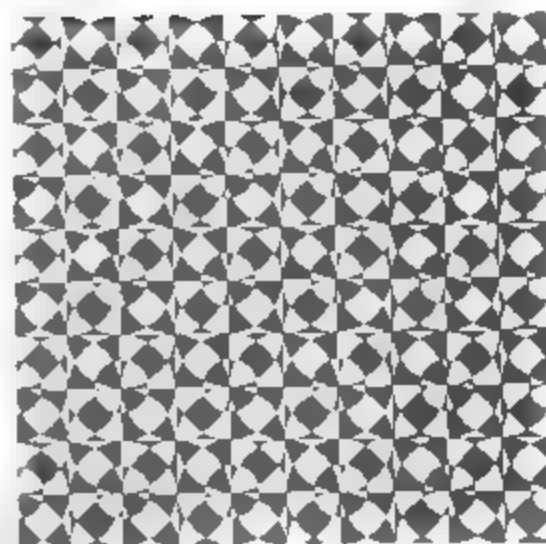
和谐与对比是形式美的两大法则。和谐是指事物在形式上具有统一、协调、平衡的特点。对比是指事物在形式上具有对立、冲突、变化的特点。和谐与对比是相辅相成、缺一不可的。只有将和谐与对比巧妙地结合起来，才能创造出具有美感的形式。

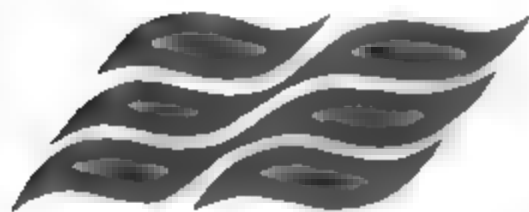
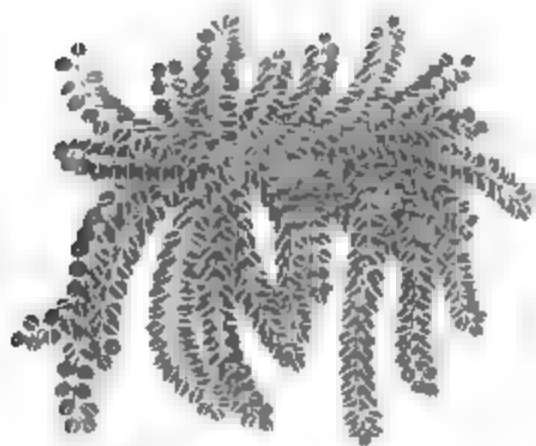

122 节奏与韵律

123 对称与平衡

图 1-1-1

图 1-1-2

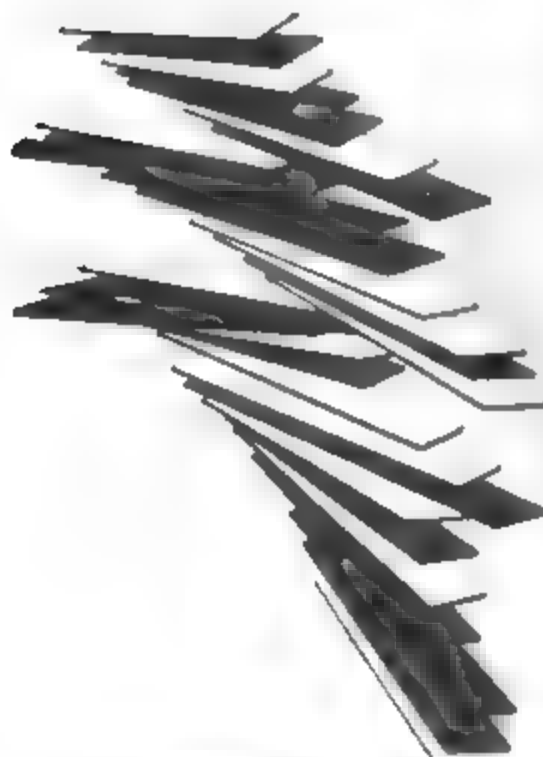

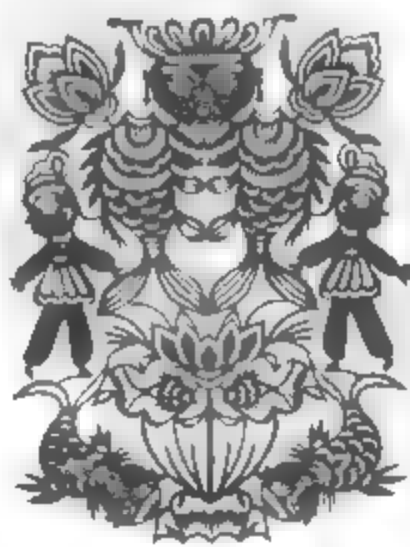
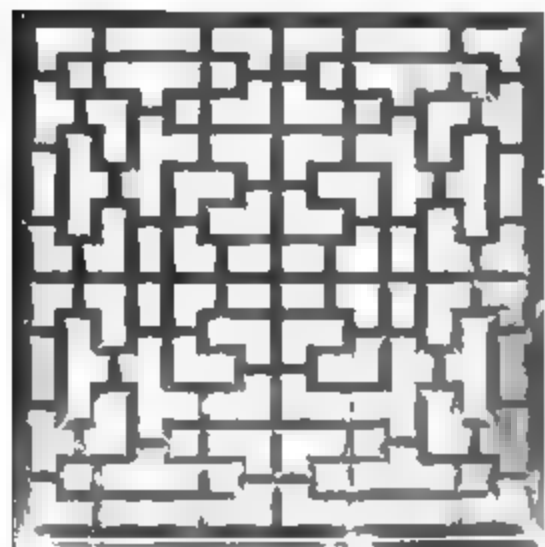
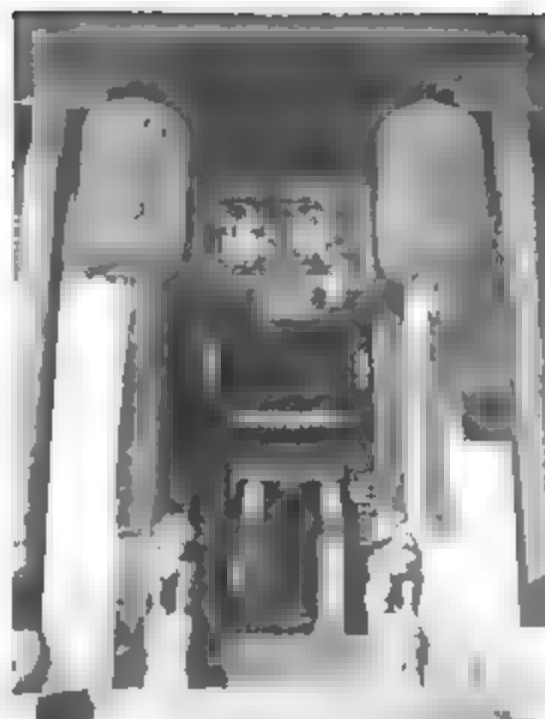
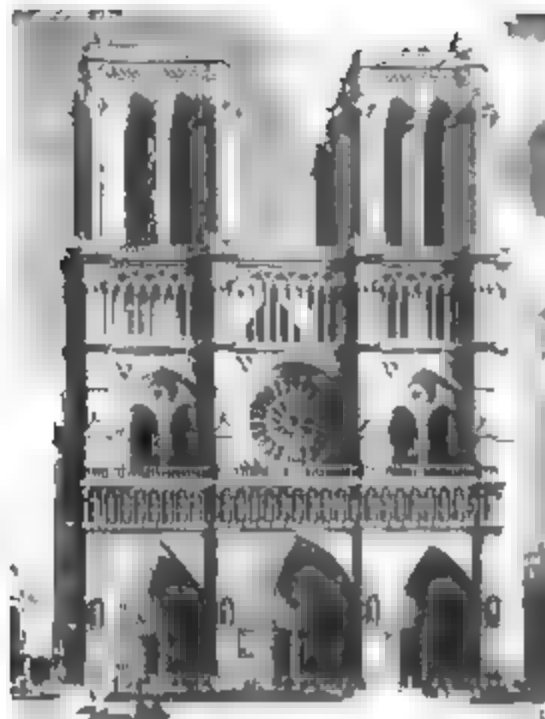
图 1-1-3

图 1-1-4

图 1-1-5

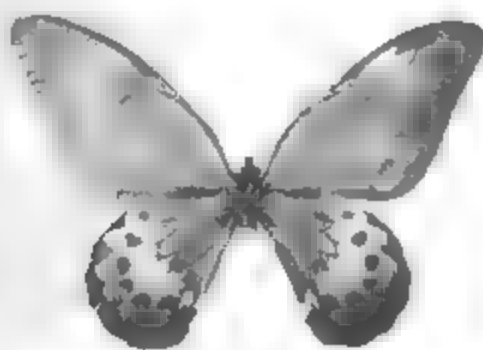
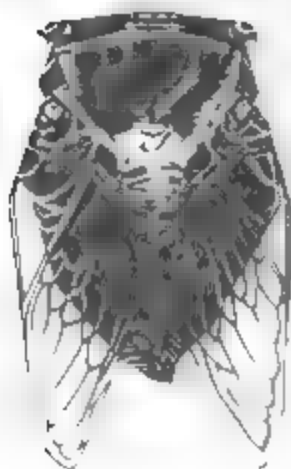
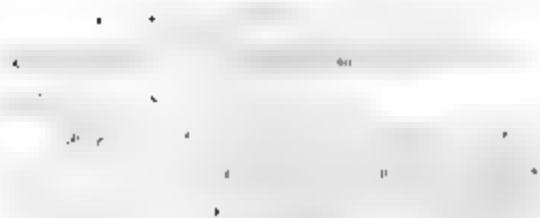
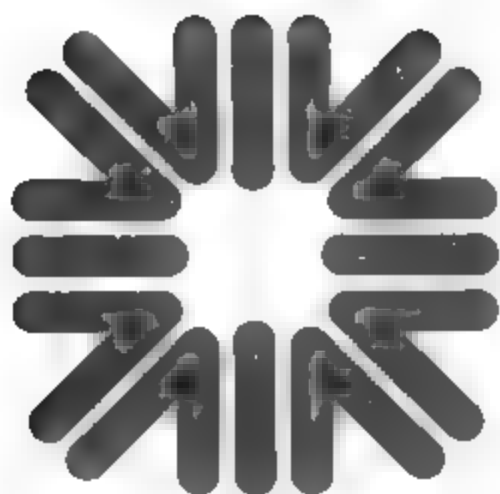

图 1-1-1 自然形态的构成

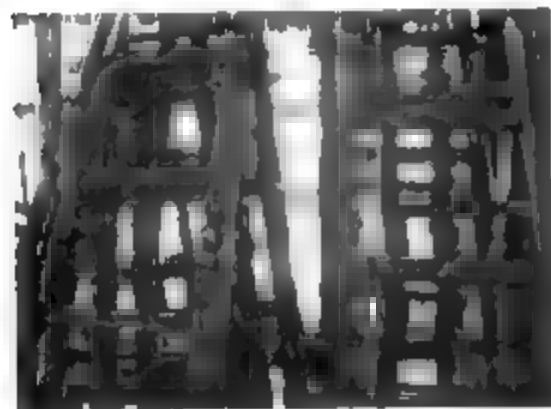

图 1-1-2 人工形态的构成

1 数理分割

黄金比分割 黄金比即 1:0.618，它是古希腊人发现的一种完美的分割比例。古代希腊人认为，这个比例是宇宙间最和谐、最美好的比例。黄金矩形中除去一个正方形，所余部分又是另一个缩小的黄金矩形。但是，在现代设计中通常用（根号 2）的比例来替代“黄金分割率”。此项比例在日常生活中的应用非常广泛，如书籍的开本、招贴设计、印刷业中的排版等。

图 1-1-3 所示为根号 2 的矩形，许多书籍、产品和绘画用纸都用此比例。

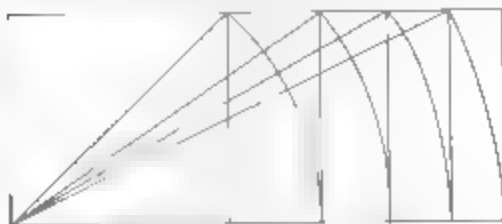

图 1-1-4 的矩形是两个方形组成的 2:1 的比例关系，它是室内装修材料经常应用的比例。图 1-1-5 是便于组合。

2) 自由分割

自由分割是根据作者的主观意识、审美能力和实践，对图形进行分割的方法。这种分割的特点是对人具有引导感，不拘泥于任何规则，也避免按逻辑的僵硬与单调。不过在进行这种分割时，除了追求高度的自由，还要考虑具有某种秩序感，以服从整体结构的形式美法则。

3) 等分割

数理分割中，等分割是从形的结构上来分析形的关系和进行分割。等分割则是从形与形之间的关系来分析图形。等分割分等量分割和等形分割。

1.2.5 秩序性

从宇宙天体的宏观世界到分子结构组成的微观世界，从鸟儿身上的羽毛到大海上涌动的波涛，无一不向我们展示着大自然

然创造出秩序性。在人类文明进程中，人们也创造了无数社会秩序和行为规范，秩序正因为有了这些秩序，人类社会才能够正常运转。

图 1-1-1 北京故宫

图 1-1-2 秩序之美

在造型构成中，秩序之美，主要指的是秩序之美。秩序之美，是指事物在空间中的排列、组合、运动、变化等所形成的秩序。秩序之美，是构成造型美的基础。秩序之美，是构成造型美的基础。秩序之美，是构成造型美的基础。

图 1-1-3 秩序之美

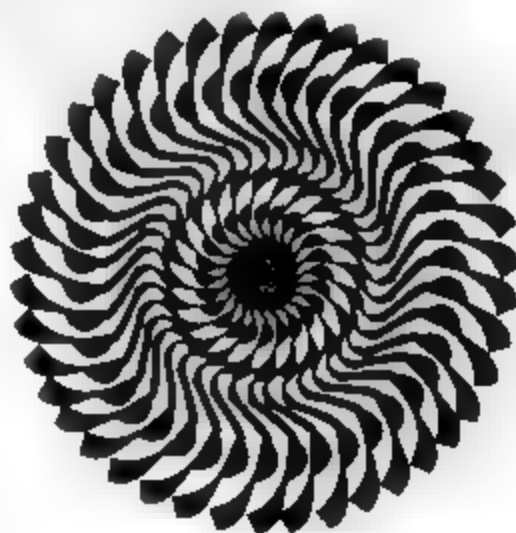

图 1-1-4 秩序之美

图 2-2-1

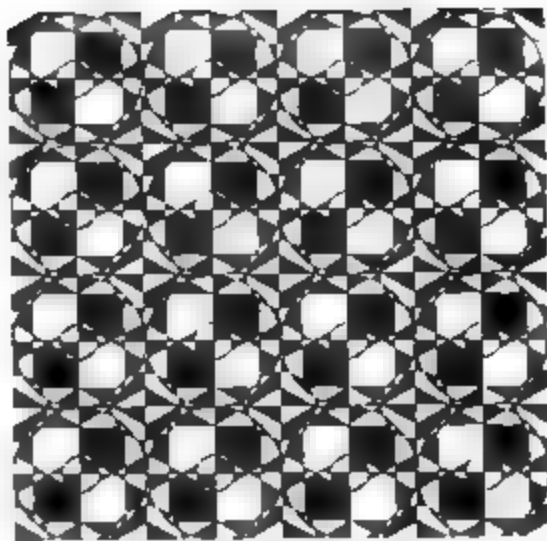

图 2-2-2 图 2-2-3 图 2-2-4

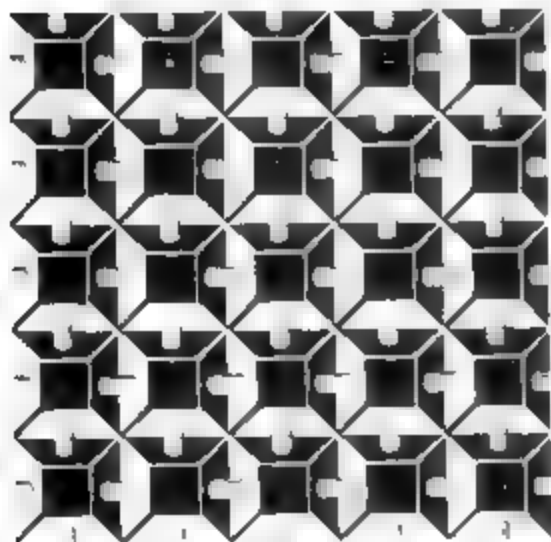

图 2-2-5 图 2-2-6 图 2-2-7

【思考与练习】

1. 什么是视觉错觉？它有哪些类型？试举例说明。
2. 什么是视觉错觉？它有哪些类型？试举例说明。
3. 什么是视觉错觉？它有哪些类型？试举例说明。
4. 什么是视觉错觉？它有哪些类型？试举例说明。

2 平面构成的造型要素

2.1 构成的基本要素

2.1.1 点

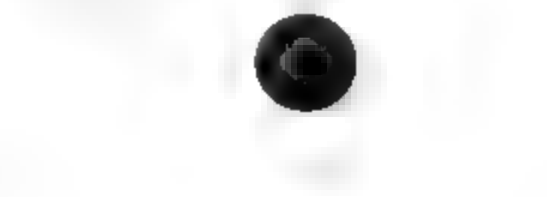
1) 点的概念

对于点的认识,人们通常把它视为一个最易理解的“直接经验”获取的数学符号,即作为记号而点的小标记,感知它是细小、模糊的东西,但在实际生活中,人们却感知到了它的很多另外的特色。如:人在广阔的环境中,草原、海洋等像“点”那样的渺小感。又如:中国画,“孤帆远影碧尽,唯见长江天际流”中的“孤帆”,在此意境中,也让人充分感知到点并非仅是“小标记”的异他心理效应。通过这样的理解,可以联想到无论再大的事物,在它所处的更广大环境的对照下,都会使人产生点的感觉。因此,点是人们在不同环境下对事物感知的一种简略认识。

在平面设计中,点与所处平面的关系(大小、位置及点在平面上的位置等,即使同一个点,也会使人产生不同的心理感受。当然,此“点”无论是何种形式,它相对于所处的平面首先是可见的、细小的。

点首先是细小的,它的面积越大,则会产生面的感。

2) 点的心理特征

(1) 单点具有聚合、集中注意力的心理特征。

2) 当单点位于平面或空间中心时,既引人注目,又具安定性。

3) 单点处于左右对称,位置靠上时,重心上升,有下坠感;反之,有踏实的安定感。

单点处于左上或右上时,具有强烈的不安定性;反之,则有加强动感,改变空间的视觉效果。

4 两个凸凹圆孔距离不同, 间隔或反之则有相互排斥感。

凡多 + 少 + 中 + 空 + 实 + 虚 + 疏 + 密 + 排列方式有着不同的理。而疏密 + 实 + 虚 + 中 + 少 + 多 + 排列方式, 则有着不同的理。

凡 + 中 + 少 + 多 + 排列方式, 则有着不同的理。而疏密 + 实 + 虚 + 中 + 少 + 多 + 排列方式, 则有着不同的理。

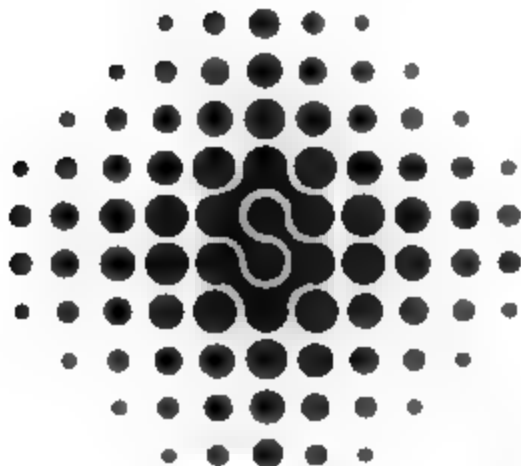
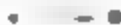

图 1-1-4

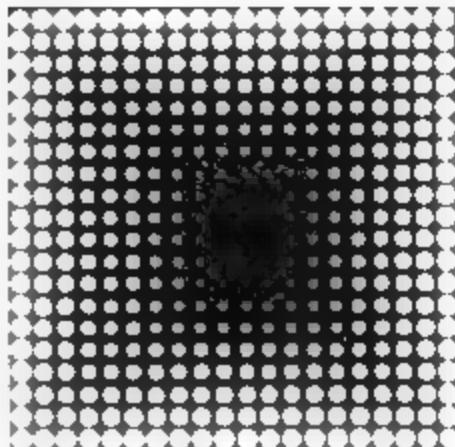

图 1-1-5

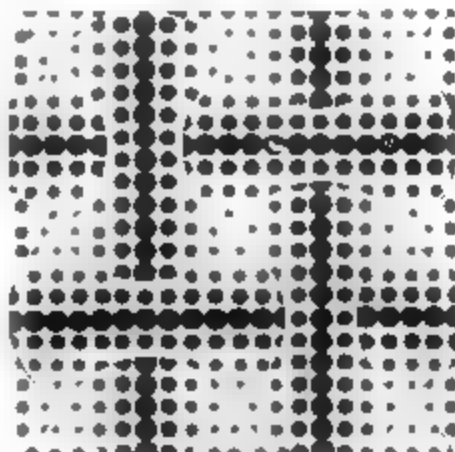

图 1-1-6

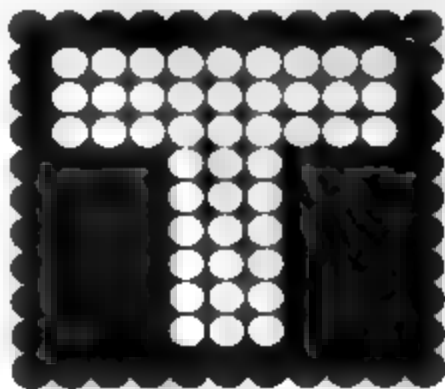

图 1-1-7

图 2-1-10 森林的抽象表现

图 2-1-11 森林的抽象表现

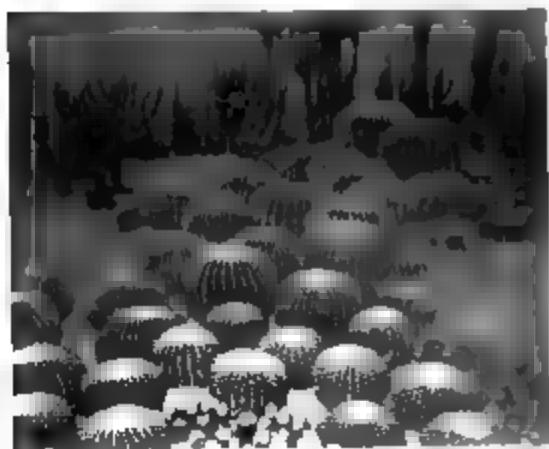

图 2-1-12 森林的抽象表现

2.1.2 线

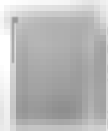
1) 线的概念

在平面构成中具有相似的情况。从数理概念上讲，线是由点的移动而形成的。线在构成中起着界定空间或面的交叉。基于点移动而形成线的主要特点是具有一定的长度，没有宽度。线分为直线和曲线。线的种类主要包括直线和曲线及两者的结合。线具有长度，还具有方向和位置。由于线的长度、方向和位置，便会产生不同的力量感、速度感等心理效应。

2) 线的心理特征

1) 直线传递的最直接的感受是明快、简洁，以及具有速度感和紧张感，直线还具有男性化的特征。

1) 水平直线除具有直线最基本的特色外，还具有稳重、平静、无限的整体感觉。

2) 垂直直线除具有直线的根本特色外，还具有紧张、强烈的运动性，有种直线的紧张感。

3) 斜线比中破垂直线、水平线更坚硬，具有不安定性，有着强烈的视觉效果。

2) 曲线让人感到变化、流畅且具有女性的柔美特征。

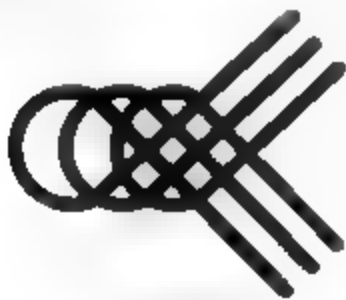
3) 折线则产生曲折、不安定感,但有较强的变化和动感。

4) 线条紧密排列产生色感。

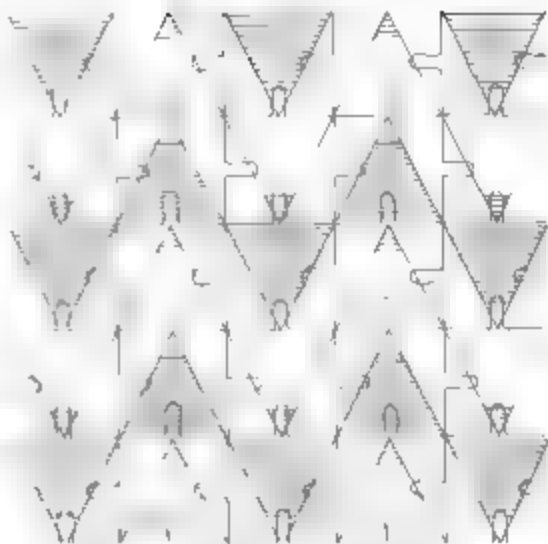
5) 线按 equal 排列, 随折角形成会构成画面, 而且产生具有动感的。

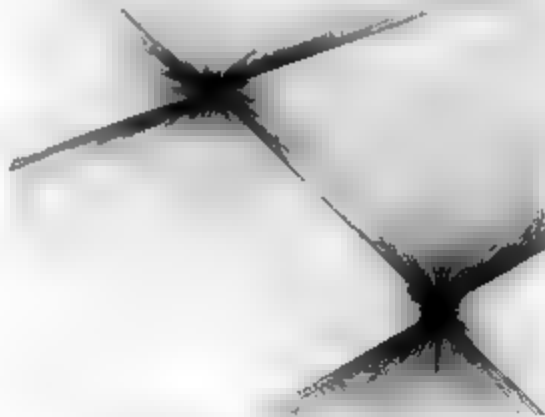
线按 equal 排列

同线组成的和平图形

线组成画 福州大学 学生作品

线组成画 福州大学 学生作品

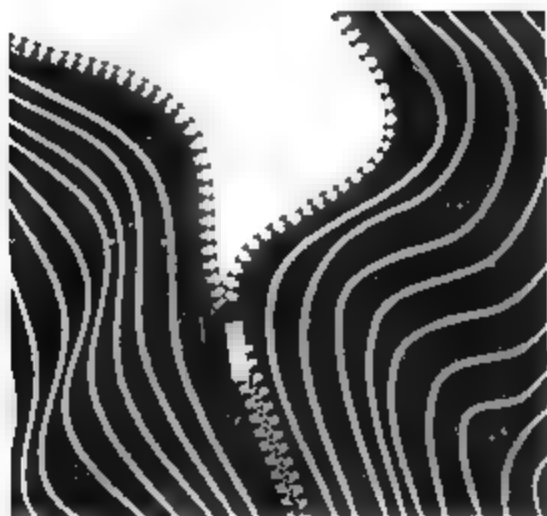

图 1-1-15 拉链

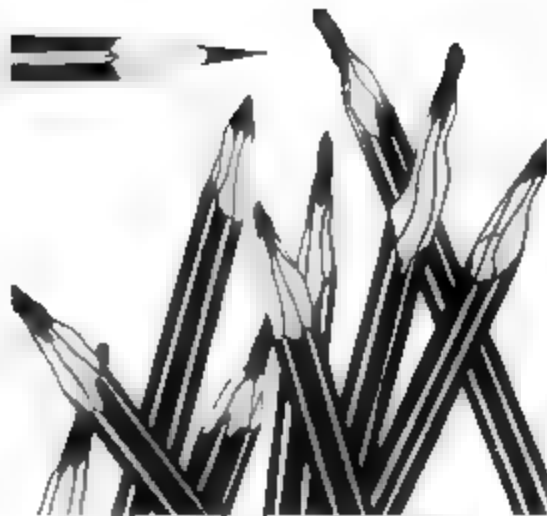

图 1-1-16 铅笔

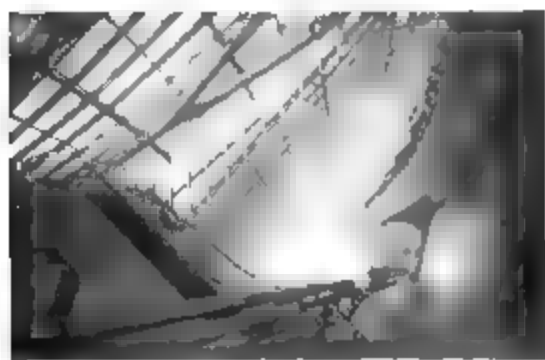

图 1-1-17

图 1-1-18

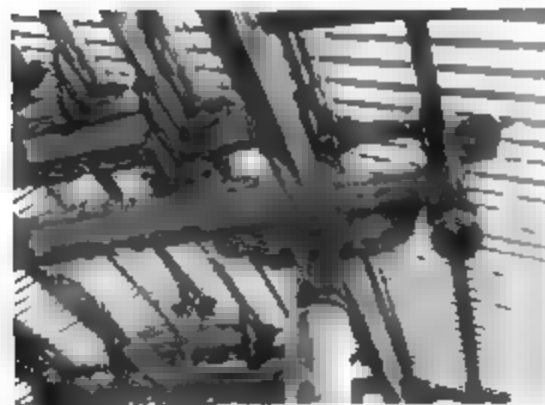

图 1-1-19

图 1-1-20 人物

图 2-130

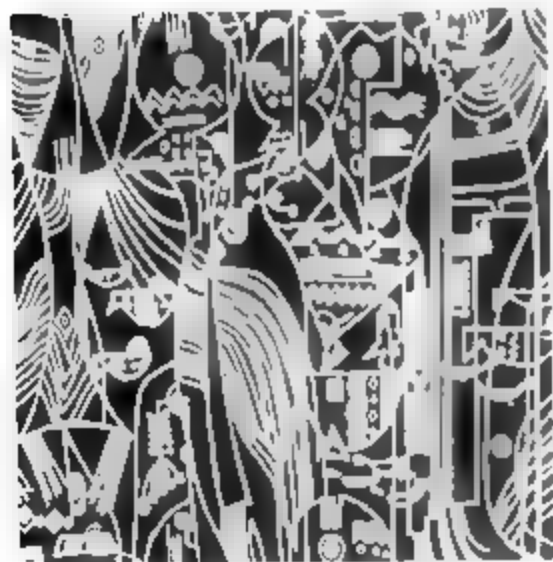

图 2-131 图 2-132 图 2-133 图 2-134

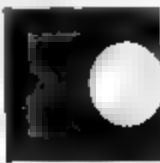
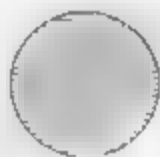

图 2-135

2.1.3 面

1) 面的概念

面是指由点、线围合而成的二维平面。面可以分为正负两面，即白色面和黑色面。面的形状可以是规则的，也可以是自由的；可以是平面的，也可以是立体的。面的组合可以形成丰富的视觉效果。

2) 面的形态分类

1. 按形状分：规则面（正方形、圆形、三角形等）和自由面（不规则形状）。
2. 按色彩分：白色面、黑色面、灰色面。
3. 按面积分：大面积面、小面积面。
4. 按位置分：中心面、边缘面、角落面。
5. 按方向分：水平面、垂直面、斜面。

面 曲面等

2 有方向 这类有方向的面是由一些自由曲线移动组织而成,它具有强烈的感情色彩,视每一种具体的造型而产生不同的理解。

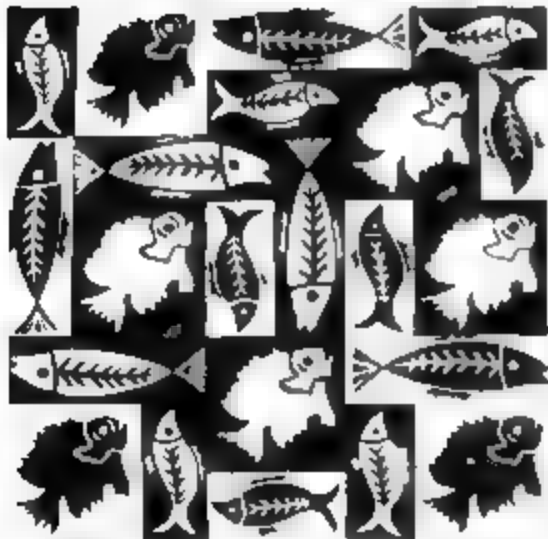
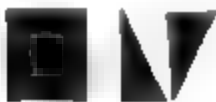
3 不规则形 它的形成,是不规则的,更具有自然性和自身的个性特征。

3) 面的心理特征

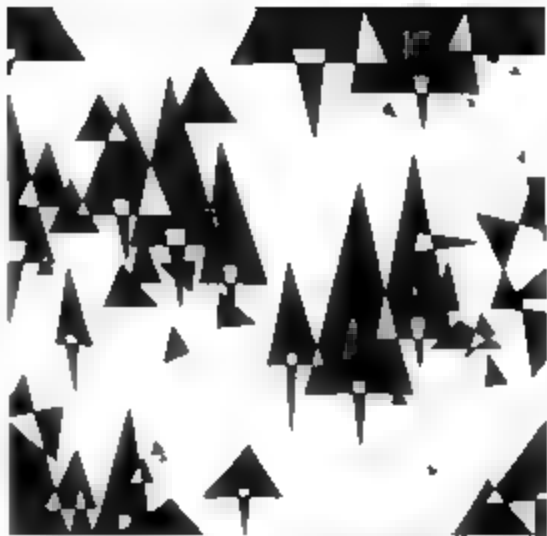
1 面的错觉性

2 面的切割与延伸

鱼甲面的构成 山东轻工学院 学生作品

月夜忆歌星 编创 大学学生作品

虎口余生 设计 学生作品

图 2-4-1 箭头——李然《无题》(平面作品)

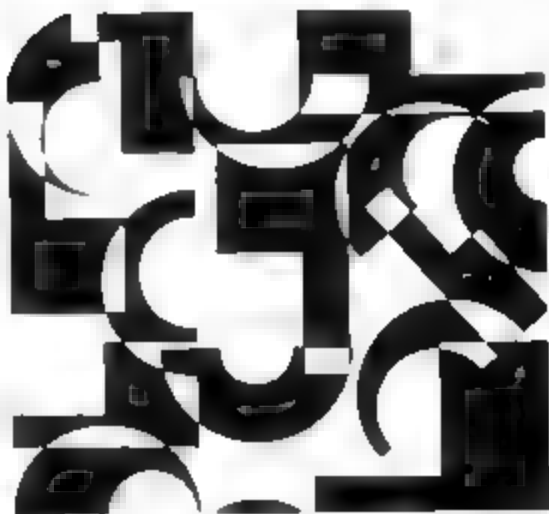

图 2-4-2 爱——李然《无题》(平面作品)

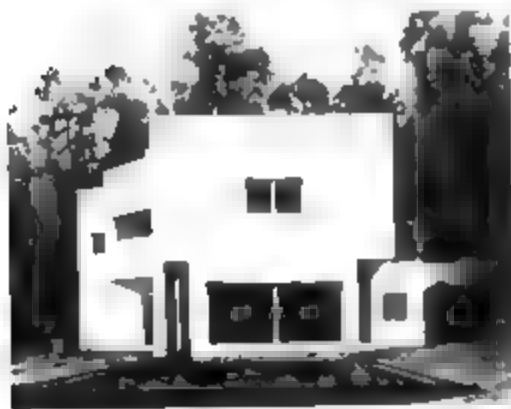

图 2-4-3 市街计划

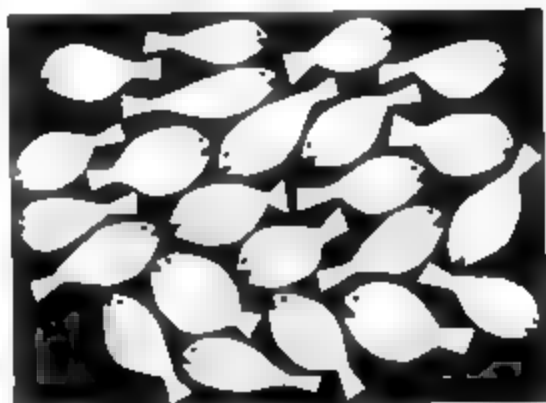

图 2-4-4 鱼的秩序

2.1.4 点、线、面在平面构成中的应用及特征

1) 点、线、面在平面构成中的作用

点、线、面作为平面构成的基本要素，已不再是具象或抽象的物体。通过点的排列在平面中，线在平面上的延伸来作一些理性的安排或处理，即“构成”，以表达一种审美情感。如在平面设计中，将“点”置于“面”中，点与面的对比，所要宣传的对象要素

在平面中占有了整个平面，以达到在第一时间内传递给观者的效果。又如，在具有文字意义的平面构成或设计中，将文字按照一种有秩序、有规律的方式进行排列，引导观者在观看的同时做被引导的视觉，且加深印象。再如，在大型户外广告广告中，设计者利用几个大字体、组合的关系来吸引远距离的观者。既醒目、清晰又易于识别。诚然，点、线、面在平面构成中早已运用，并不完全是单依靠这一种要素的某种特征来进行，更多时候是充分利用一种

要素的构成设计 如图 1-1-1 所示。
设计如图 1-1-1 所示。

1 设计如图 1-1-1 所示。

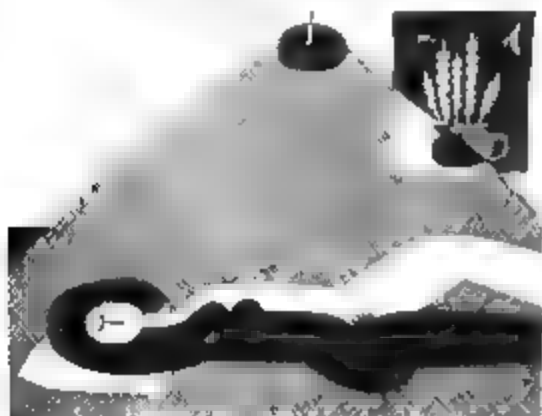
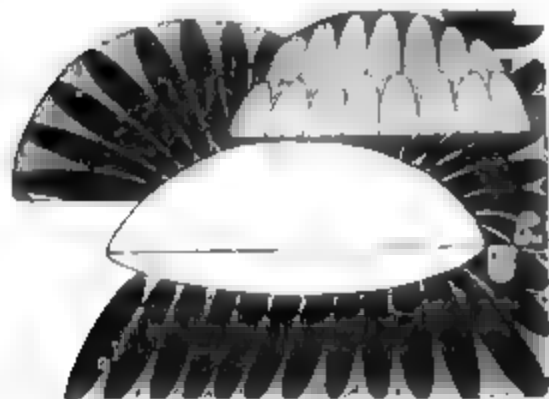

图 1-1-1

图 1-1-1 所示。

2 设计如图 1-1-2 所示。

图 1-1-2

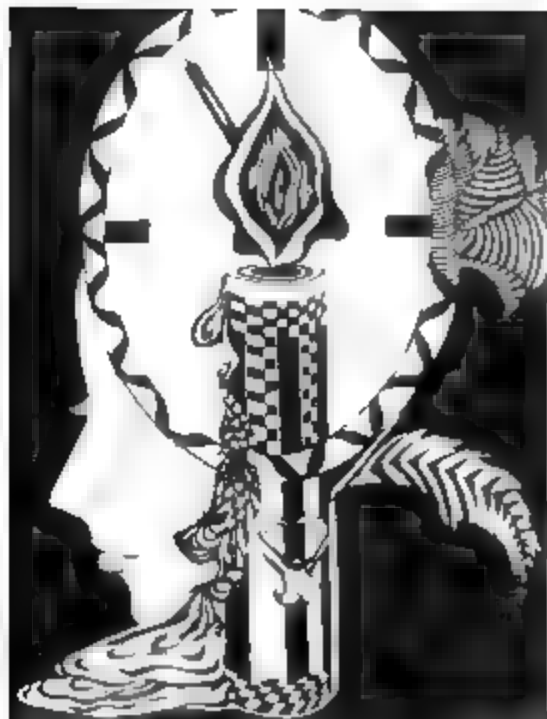

图 2-1-10

2) 点、线、面的构成图例

图 2-1-11

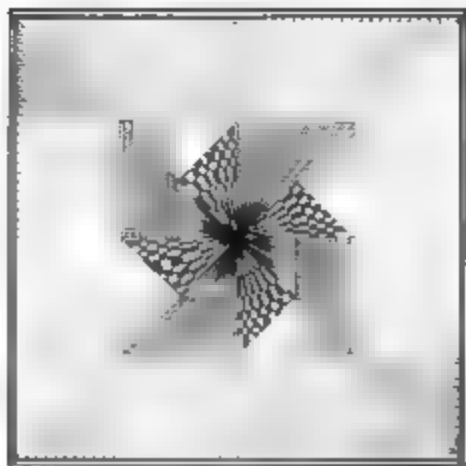

图 2-1-12

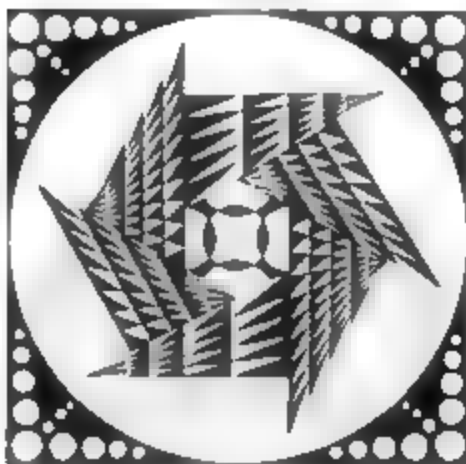

图 2-1-13

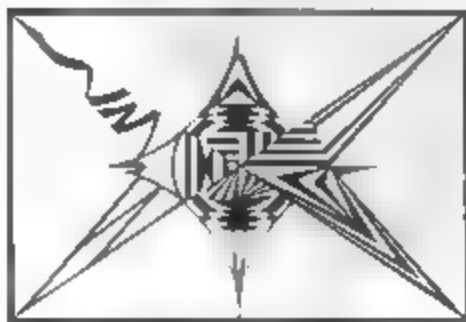

图 2-1-14

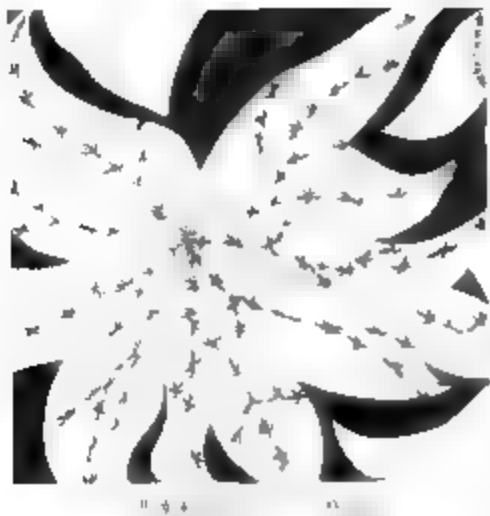

图 2-2-11 点、线、面

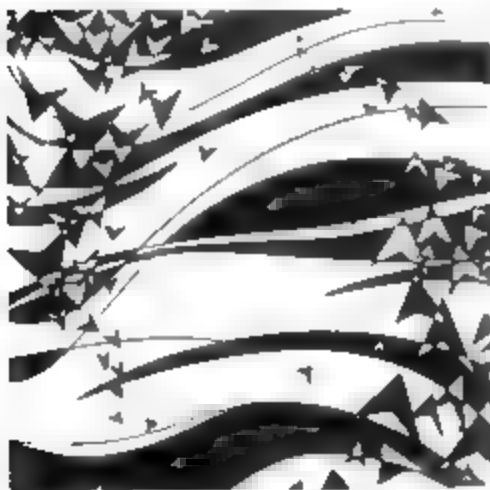

图 2-2-12 点、线、面

图 2-2-13 点、线、面

图 2-2-14 点、线、面在建筑设计中的运用

图 2-2-15 点、线、面在建筑设计中的运用

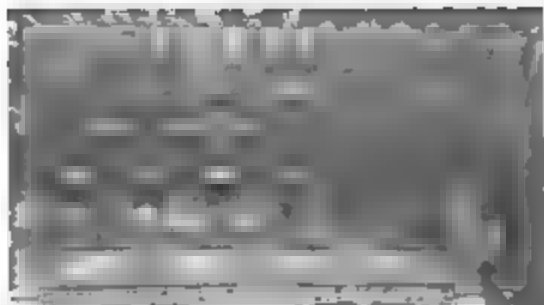

图 2-1-10 建筑造型

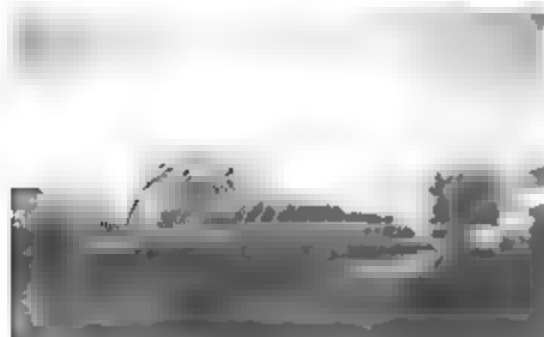

图 2-1-11 建筑造型

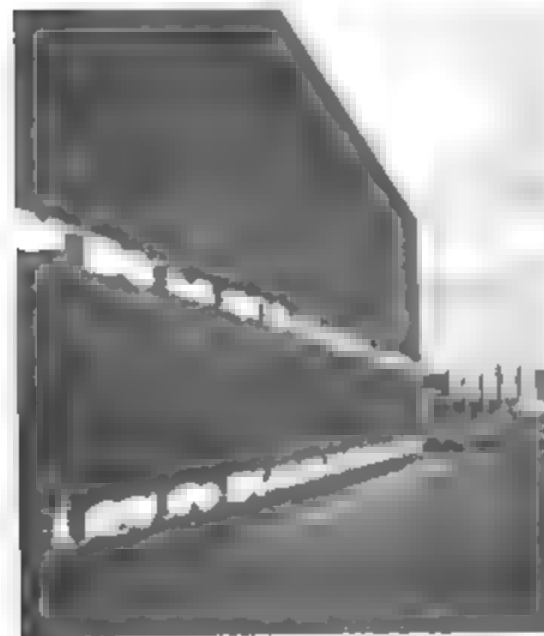

图 2-1-12 建筑造型

图 2-1-13 建筑造型

2.1.5 形态的心理因素

1) 形态的概念

对于一切事物,包括自然物与人工物,它们都有着可视的方面,体现在它们的大小、形状、位置、方向、质感和色彩上。依据这些可视的方面,我们首先感知到它们的存在性,即外存的状态。同时,通过可视的感知,我们还会从中体会到某些情感因素。这就是通过它们所感知到的“形”,确切地说,是人们对形所产生的心理感受。

形态心理感受是两种形态某种内力变化所传递的。正如不同的自然形态让我们体会到不同的“形”。

对于人们创造出的形态,即设计形态,是人们对未经加工的各种基本形,通过研究其具有的视觉特征,内在可传递出的变化、力量等因素,依据一定的审美法则去重新组合、经营,创造出一种能引起人们心理感受的具有审美情趣的事物。

2 形态的心理因素

设计形态是否成为真正意义上的设计形态,新的重要标准是它是否在设计师整合思维后可较强烈地使观者感知到他们想传达的一种审美或主观情愫,即形态的心理因素。因此,形态心理感受更是设计形态的重要标准。设计者在设计过程中,要能达到较高的心理“成功度”,有两

个方面的工作要做。平面构成设计本身就能传递出的审美感受,是感性的要素,是设计开发团队在功能、性能、材料、造型、成本、工艺等因素,另一方面就经济要素、环境要素等方面去进行才能达到最佳效果。从图1-1-16中可以看到不同的平面构成。

图 1-1-16

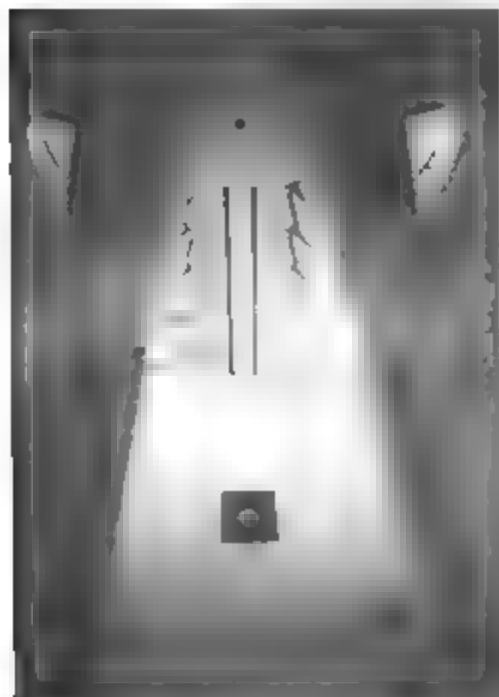

图 1-1-17 德国柏林国家博物馆内部空间

2.1.6 形态的审美要素

成功的设计形态都是设计者充分调动所具备的审美要素,以他们独特的创意思维去再次“改观”原来的形态。一个完整的设计形态的审美要素包含了两方面的内容。一方面,作为形态的审美要素,本身是物质的。因为形态的审美要素,其主要途径便是“视觉”,而视觉是人们普遍认知的物质的“形”。这个“形”是由形状、色彩、表面肌理来构成。另一方面,当人们看到各种“形”时,无论它是自然形态还是人工形态,都会产生一种“视觉力”,这种“视觉力”会引起人们对生活中各种感受的联系,从而产生一种“形态”。而就设计而言的“形态”,是由“形”产生的,可以让观者感知到美的存在。而人们的联想、想象、理解等几种思维活动,从而进一步融汇在一起的一种审美理性思维。换言之,“形”是一种对物质的客观记录,而“态”就是一种精神的、文化的、具有生命力的东西,是一种无形的存在于人们意识中的东西。

作为形态的审美要素的以上两个方面,其关系是密不可分、合二为一的。首先我们在设计具有审美价值的形态时,不能脱离我们对事物的感性认知,也就是形态的“形”。它来源于我们对生活中事物的直接或间接的表面现象的认识。我们在设计时要把事物的原来状态有所程度地体现,才能让观者感知到为“何物”,即要把握住感性的内容。我们又不能仅停留在一定程度的客观再现,要把事物内在的一些特征掌握住,再以设计者自己的眼光,用选择出的可达到审美或其他主观要素,将原物改变成自己想要表达的内容。设计者必须始终地把握审美要素的两个方面并掌握住,并加以应用,才会真正创造出具有审美意识的形态。

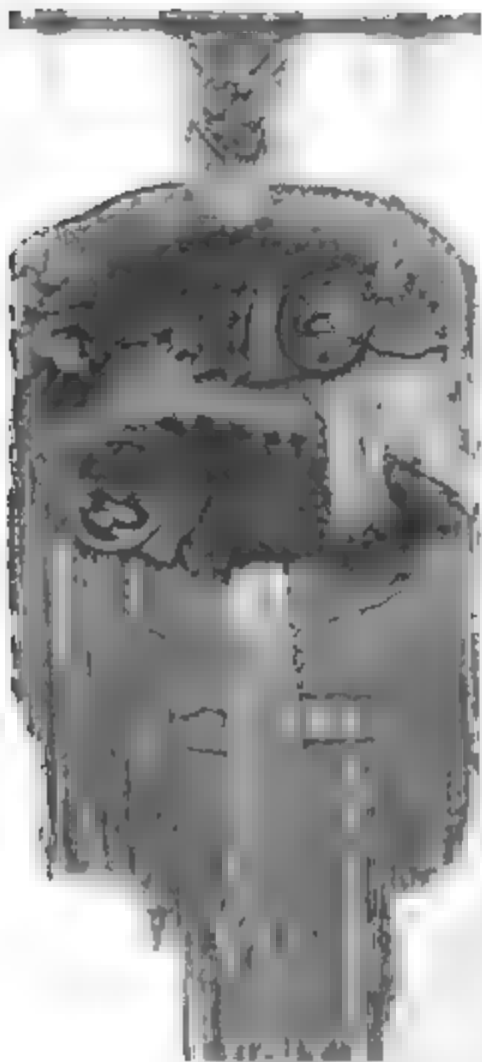

图 2-2-1

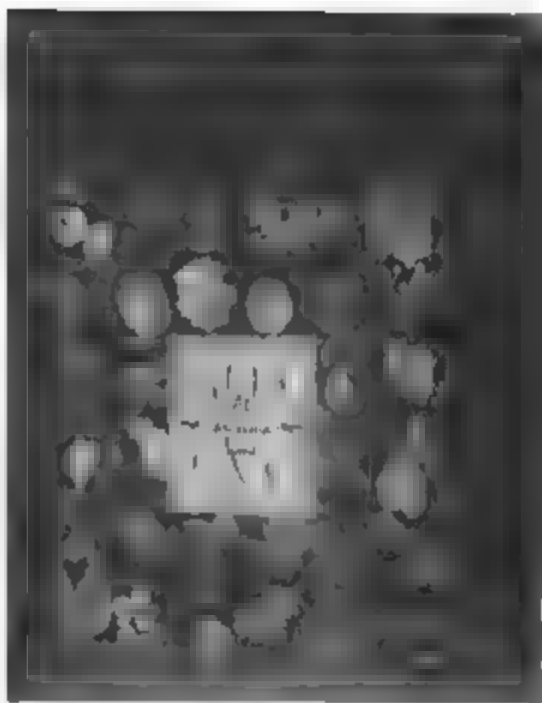

图 2-2-2

图 2-2-3 图 2-2-4 图 2-2-5 图 2-2-6

2.2 形状

2.2.1 图—底关系

图形经过大脑视觉的辨别和识别,正暗关系。图,是感知到的形象,它依附于底,是物象的背景。

图形的构成,是使人们产生鲜明、生动的物象,其重要之处在于物象的识别。图形的背景是物象的衬托,是物象的衬托,是物象的衬托,是物象的衬托。

图形的构成,是使人们产生鲜明、生动的物象,其重要之处在于物象的识别。图形的背景是物象的衬托,是物象的衬托,是物象的衬托,是物象的衬托。

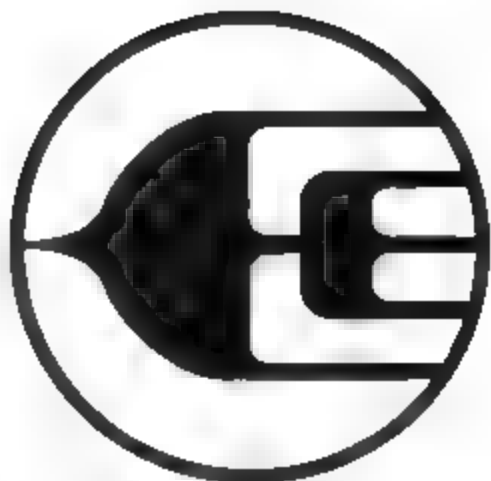

图 2-1-10 中国工商银行标志

图 2-1-11 日本奈良公园标志

图 2-1-12 宝马标志

图 2-1-13 中国工商银行标志

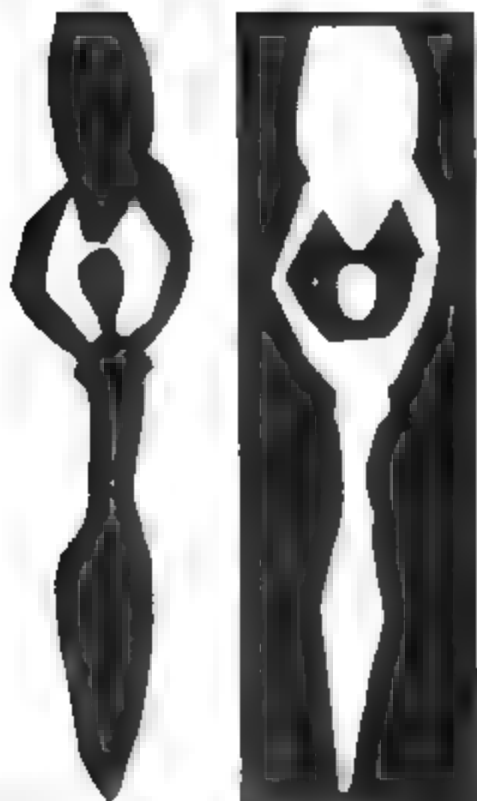

图 2-1-10

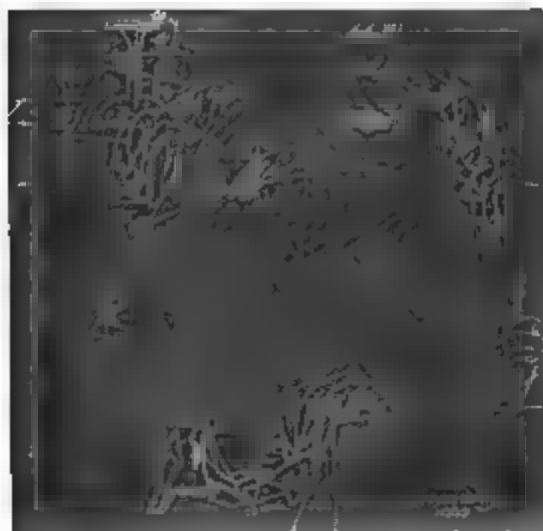

图 2-1-9 素描的牛的形象的简化过程 并
经达·芬奇取其“精髓”

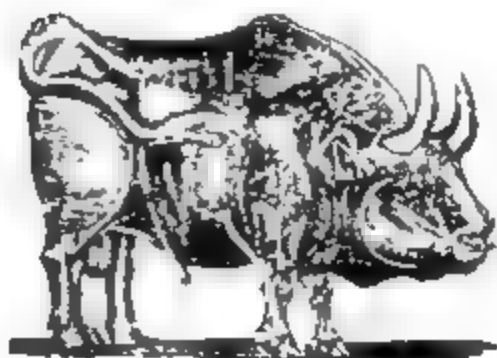

图 2-1-9a 达·芬奇 1495 年

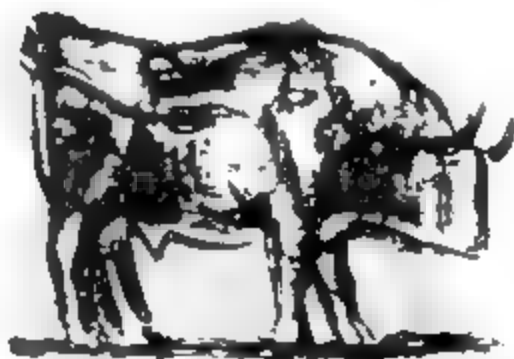

图 2-1-9b 达·芬奇 1495 年

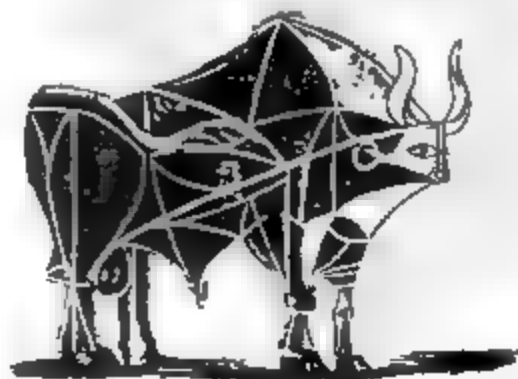
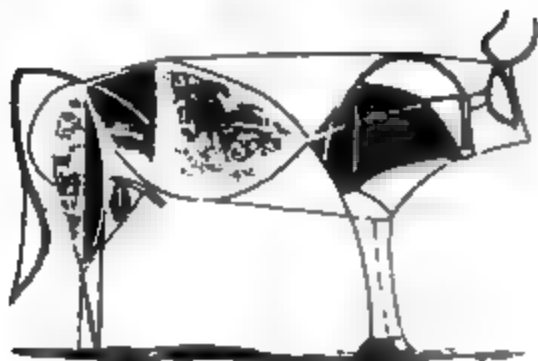
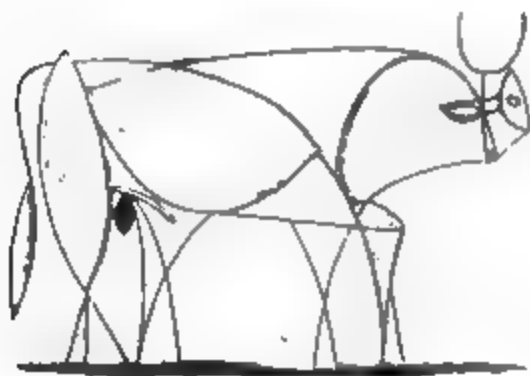

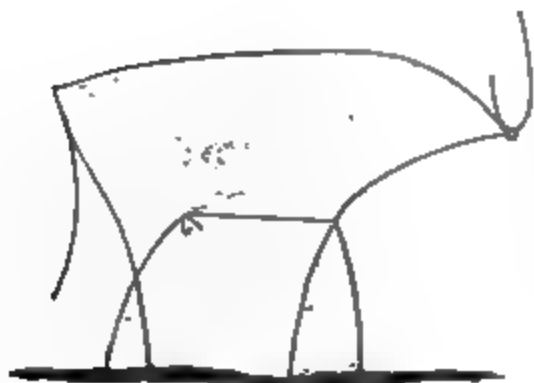
图 2-1-9c 1915 年 12 月 24 日

第十稿 945年12月28日

第九稿 946年1月5日

第八稿 946年1月7日

2.2.4 形的夸张

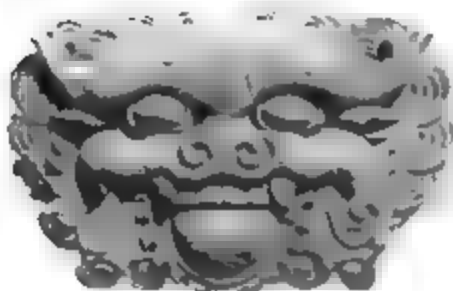
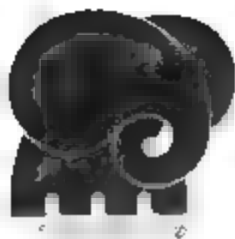
图形虽然用一些简化手段可以达到快速传递视觉形象的效果,但有些简化的造型却并不能让观者记忆深刻。这便有了在设计中很多已被简化的图形或未被简化的图形在整体或局部作一些夸张变形的处理来强化视觉效果。如在我们民间传统纹样设计或一些现代平面广告设计中可以看到这样的设计作品。

第七稿 动物形象

第六稿 动物形象

JAZZ FESTIVAL
WILLISAU '76

图 2-1-12 狮子头

【思考与练习】

- 2-1-1 选取 1~2 种动物事物，结合它们所处的环境，进行平面构成，达到简化的目的。
- 2-2-1 一幅狮子头的构成练习，要求以点或线为辅助，达到简化的目的。
- 2-3-1 一幅狮子头的构成练习，要求既达到简化的目的，又能传递一定的信息。
- 2-4-1 一幅狮子头的构成练习，收集 3~4 例成功的平面构成设计作品。
- 2-5 收集 10 幅左右，有简化或夸张手法的 3~5 个范例，思考它们处理效果的优劣。

3 平面构成的表现形式

3.1 重复

重复的一般概念 指在同一设计中,相同的构成要素(基本形或骨格)出现过两次或两次以上。重复能产生有规律的节奏感,使画面协调统一,以加强观者的印象,是设计中常用的手法。

3.1.1 基本形的重复

用来重复的形状,可称之为“基本形”,每一基本形为一个单位,然后以重复的手法进行设计。在构成设计中使用同一个基本形构成的画面叫基本形的重复,这种重复在日常生活中随处可见。

人造物中,重复的现象被标准化、统一化了,摩天大楼的窗户、屋顶的瓦片、纺织品的结构和花纹,以及各种工业和家具产品中都不难发现重复的形式。工业化大批量生产、标准化流水线操作势必强化重复的形式和格局。大量的印刷品更是毫无一致的重复统一的信息和传达形式。在设计中不断使用同一基本形,称为重复基本形。具体而言,形状、大小、色彩、肌理都相同的形便是重复基本形。重复基本形可产生一种和谐的感觉。但是如果完全重复,也容易使人感觉单调,要解决这一问题,便需在排列中注意重复基本形的方向与空间的变化。

3.1.2 骨格的重复

若骨格的每个空间单位完全相同,则

此骨格为重复骨格。最简单、最普通、最实用的重复骨格是基本方格组织(四边均为相等正方形),根据基本方格又可演变出多种形式的重复骨格,其变化方法如下。

1) 比例的改变

有正方、长方,因长方的方向性是明显的,因此设计就有了方向的偏重。

2) 方向的改变

骨格线可由垂直和水平变为倾斜,其骨格线仍相互平行,并具有动感。

3) 骨格单位的联合

两个或两个以上重复的骨格单位可合并成新的大的骨格单位,但要保证形状、大小相同,且在合并后不留空隙。

4) 骨格单位的细分

每个骨格单位可由大化小,变为新的、细小的骨格单位,其形状大小必须相同。

5) 骨格线的弯折

在保证各骨格单位形状、大小始终相同的情况下,骨格线可有规律的弯折。

骨格线保留一个单元垂直或水平,而另一单元可以有规律性地移动,原来完全连接的骨格稍有斜离,形成阶梯现象。

总之,在保证骨格单位相同的条件下,可用各种方法造成重复骨格,甚至两种骨格相异也可产生复杂的重复骨格。

注意 1 一定要保证骨格单位和基本

形是重复的。2. 设计的重复基本形最好带有方向性, 这样便于重复基本形和位置的变化。如图 3-1-10 可在图中做相应的记号。3. 要善于用重复基本形所找到的位置组合出最大限度的运动感。也就是说要充分发挥重复基本形所蕴藏造型的能量。这样才能在统一中求得变化丰富的效果。

总之, 要善于在重复中寻求变化。因为重复基本形无论怎样变化都不会失去统一

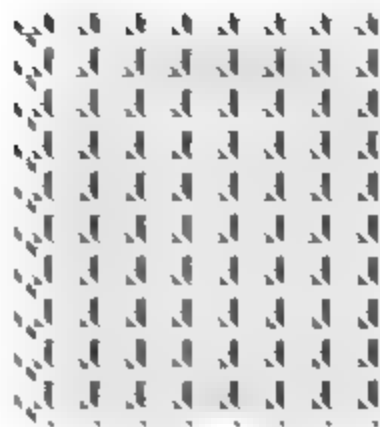

图 3-1-10 重复 福州大学学生作品

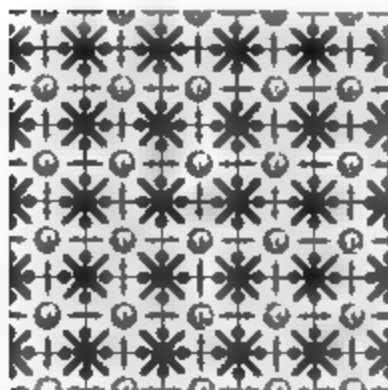

图 3-1-11 重复 福州大学学生作品

图 3-1-12 重复 福州大学学生作品

图 3-1-13 重复 福州大学学生作品

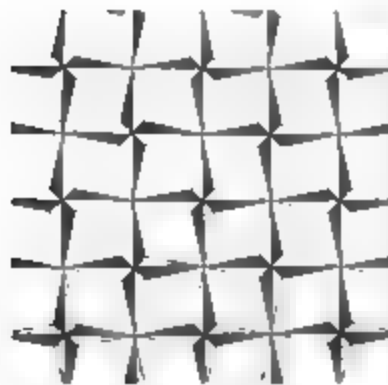

图 3-1-14 重复 福州大学学生作品

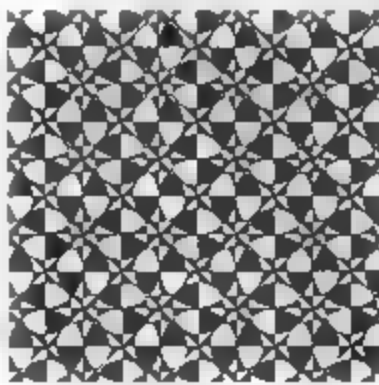

图 3-1-15 重复 福州大学学生作品

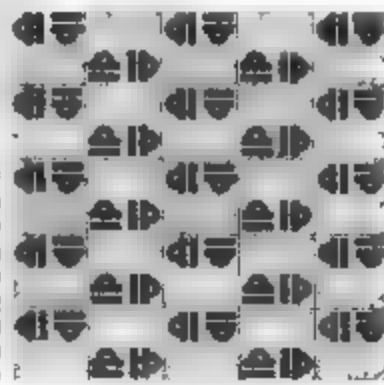

图 3-1-16 重复 福州大学学生作品

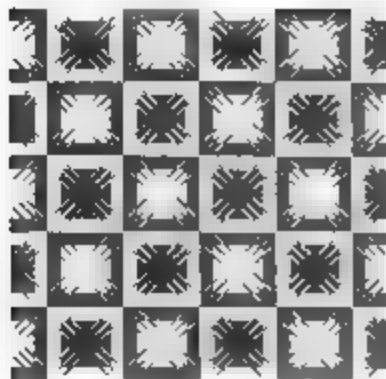

图 4-1-1 图 4-1-2 图 4-1-3 图 4-1-4 图 4-1-5

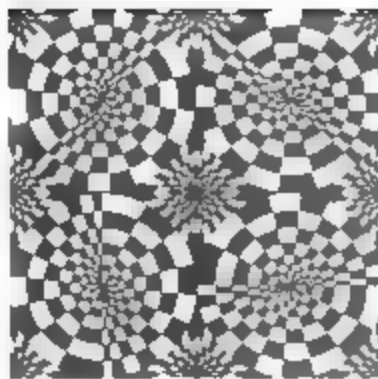

图 4-1-6

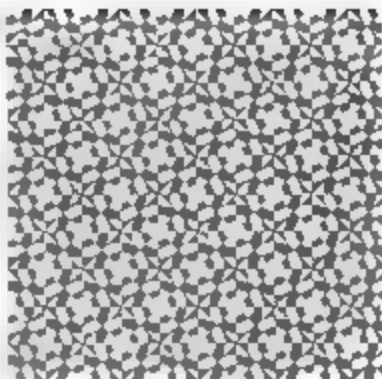

图 4-1-7

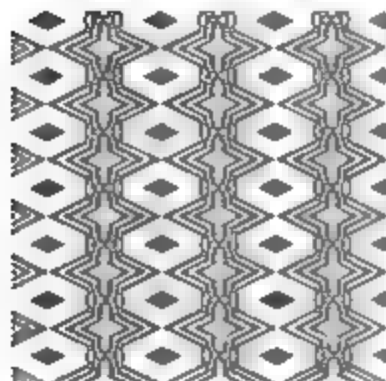

图 4-1-8 图 4-1-9 图 4-1-10 图 4-1-11 图 4-1-12

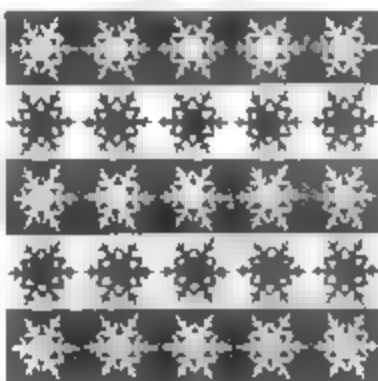

图 4-1-13

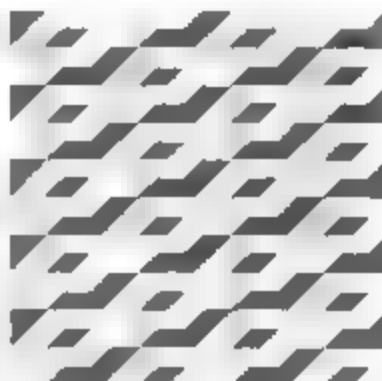

图 4-1-14

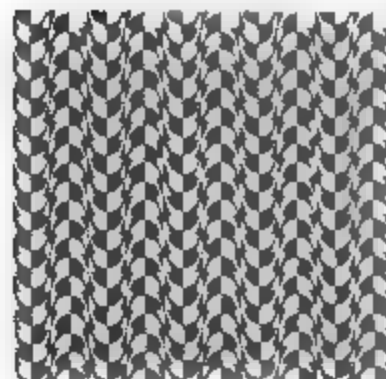

图 4-1-15 图 4-1-16 图 4-1-17 图 4-1-18 图 4-1-19

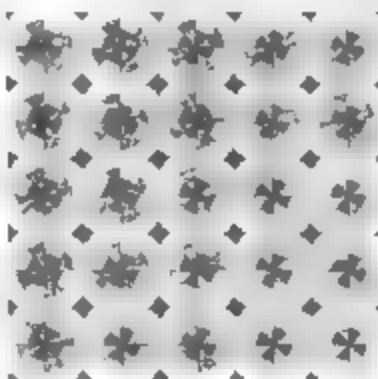

图 4-1-20 图 4-1-21 图 4-1-22 图 4-1-23 图 4-1-24

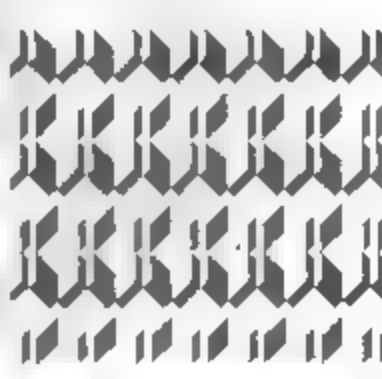
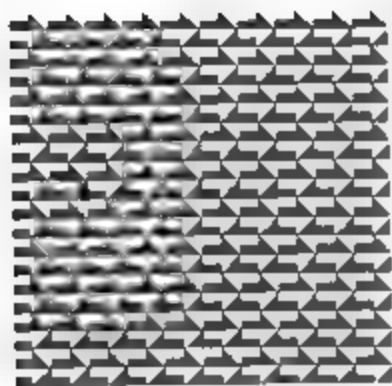

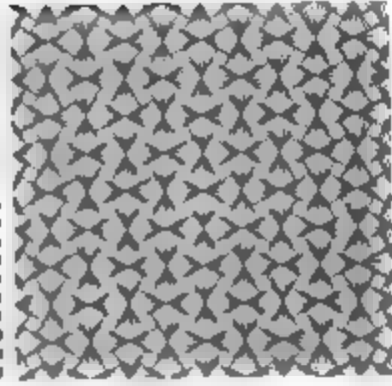
图 4-1-25 图 4-1-26 图 4-1-27 图 4-1-28 图 4-1-29

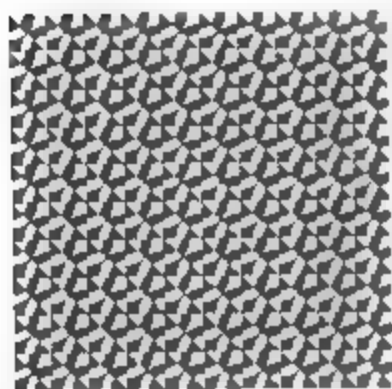
图例 福州大学学生作品

图例 福州大学学生作品

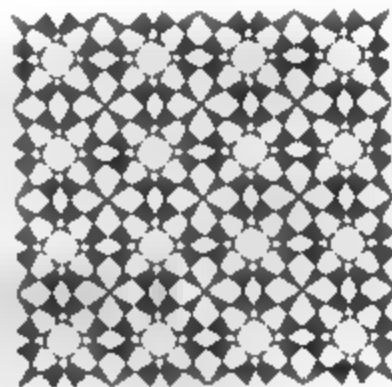

图例 福州大学学生作品

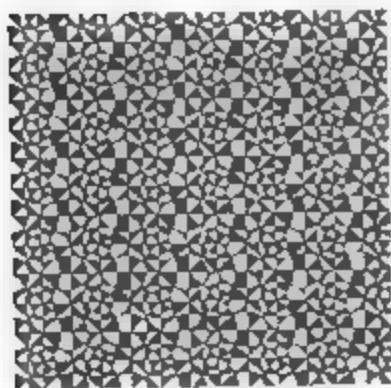

图例 福州大学学生作品

图例 福州大学学生作品

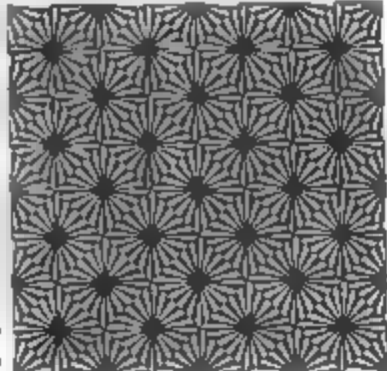
图例 福州大学学生作品

图例 福州大学学生作品

图例 福州大学学生作品

图例 福州大学学生作品

图 2-2-10

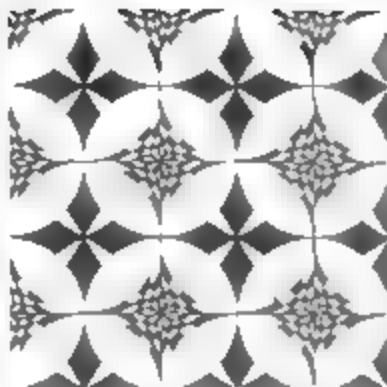

图 2-2-11

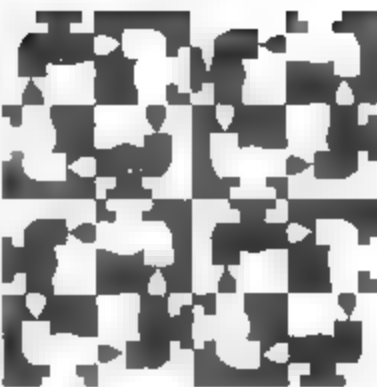

图 2-2-12

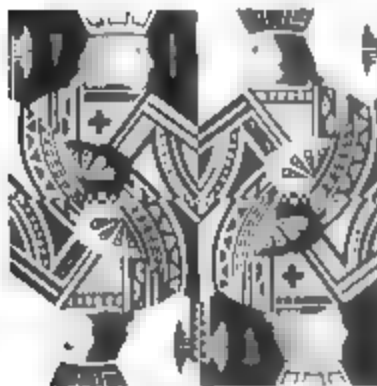

图 2-2-13

图 2-2-14

图 2-2-15

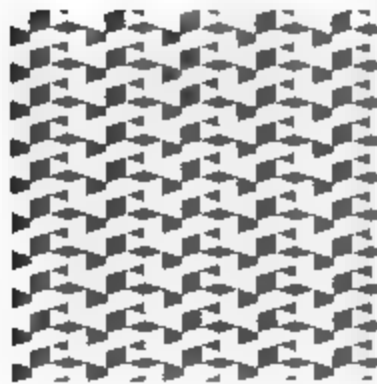

图 2-2-16

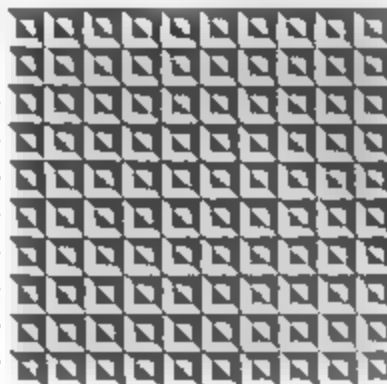

图 2-2-17

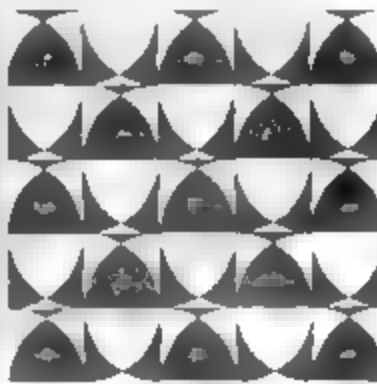

图 2-2-18

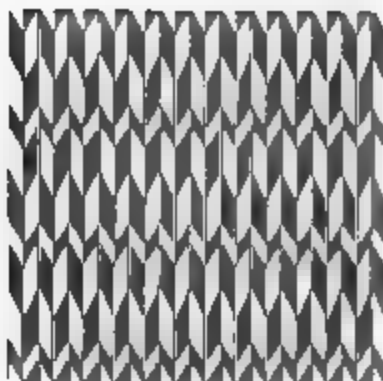

图 3-2-1

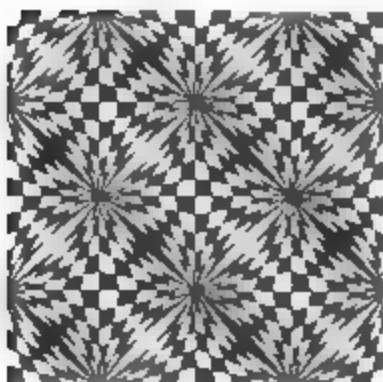

图 3-2-2

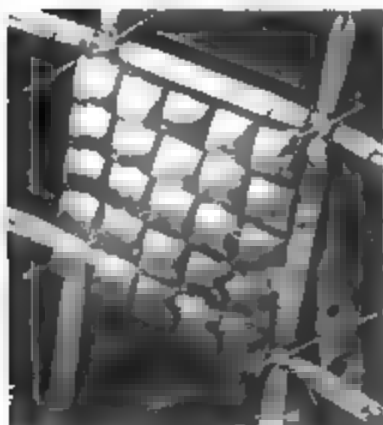

图 3-2-3

3.2 近似

在自然界中，近似的东西是很多的。例如，在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。

在自然界中，近似的东西是很多的。例如，在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。

3.2.1 形状的近似

在自然界中，近似的东西是很多的。例如，在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。

在自然界中，近似的东西是很多的。例如，在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。

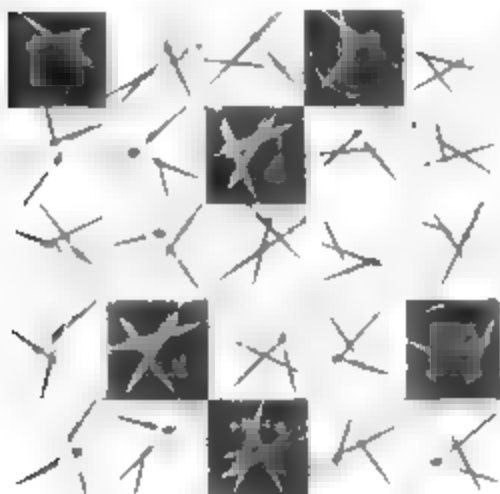
在自然界中，近似的东西是很多的。例如，在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。

在自然界中，近似的东西是很多的。例如，在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。

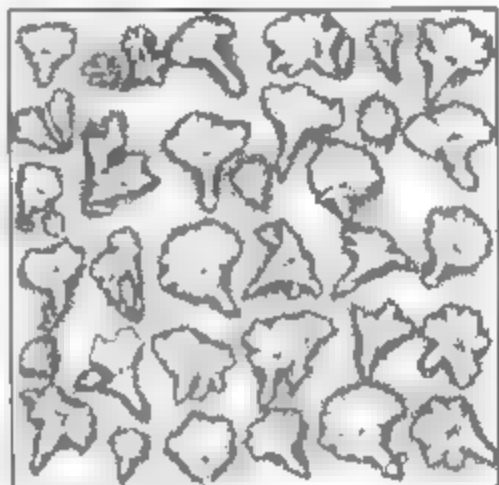
在自然界中，近似的东西是很多的。例如，在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。在自然界中，像鸟、鱼、羊等动物，它们的形状都是近似的。

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$$
$$\frac{3}{2} \quad 4 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{7}{2} \quad \frac{1}{2}$$

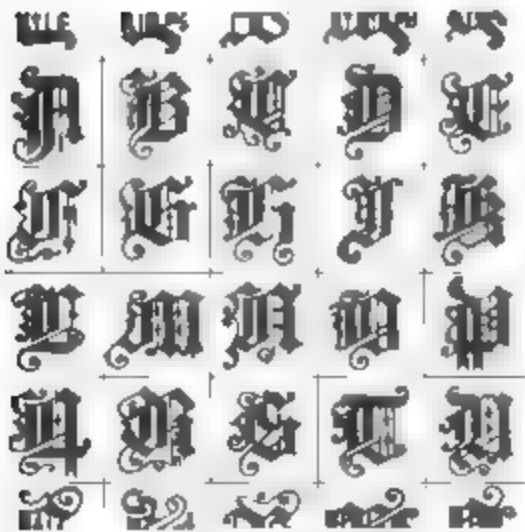

1 16 1 H² 2

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{6}$$
[illegible]
$$\Delta \parallel \quad \times, \frac{\times}{\times}, \nabla, \uparrow, \downarrow, \vee, \wedge$$
$$r = d - \frac{2}{f}; \quad d_{\text{eff}} = \frac{2}{f};$$

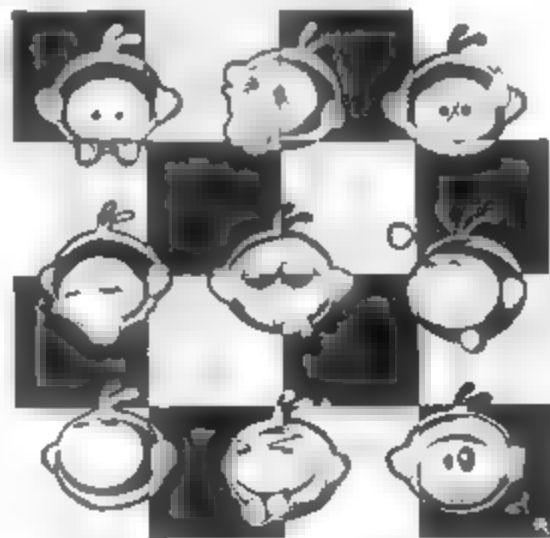
10

J. E. " "

第 1 章 绪论

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3.2.2 骨格的近似

骨格即骨架, 骨格近似是指骨骼线、骨骼点、骨骼面、骨骼体等, 在形式上或程度上, 与骨格产生近似, 但不完全一致, 从而产生一种近似感。骨格近似是骨格的一种特殊形式, 它是在骨格的基础上, 通过骨骼线、骨骼点、骨骼面、骨骼体等, 在形式上或程度上, 与骨格产生近似, 但不完全一致, 从而产生一种近似感。

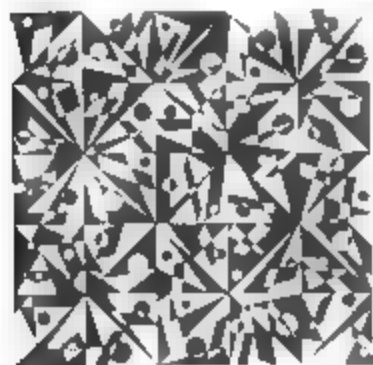

图 3-2-1 骨格近似

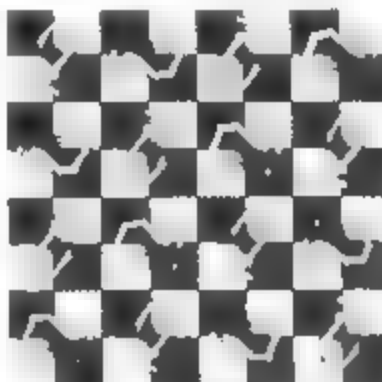

图 3-2-2 骨格近似

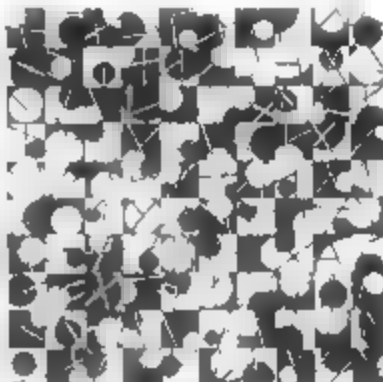

图 3-2-3 骨格近似

图 3-2-4 骨格近似

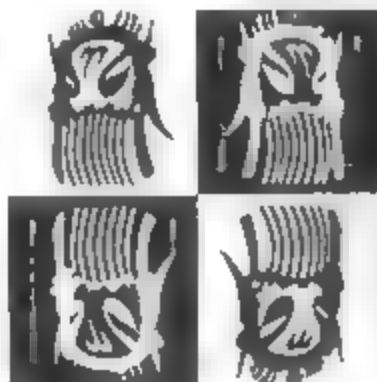

图 3-2-5 骨格近似

图 3-2-6

图 3-2-4 骨格近似 基本骨架分布

图 3-2-5 骨格近似 大致相同

图 3-2-6 骨格近似 近似骨格分布

图 3-2-7 骨格近似

图 3-2-8 骨格近似 基本骨架排列时

图 3-2-9 骨格近似 否则属基

图 3-2-10 骨格近似

3.2.3 近似与重复的区别

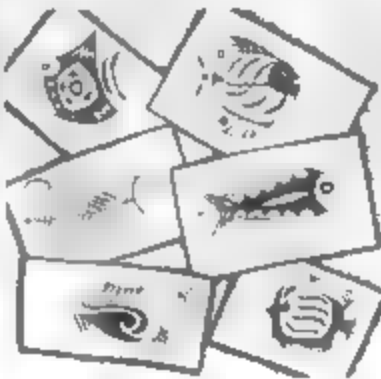
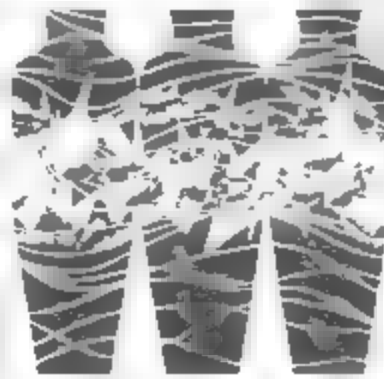
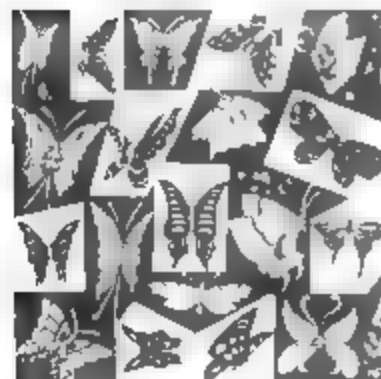
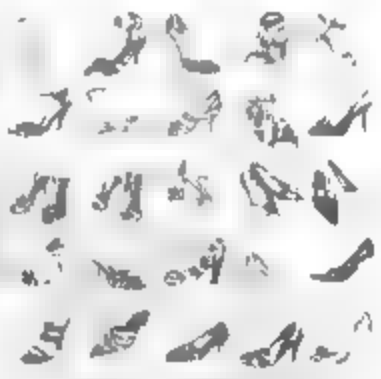
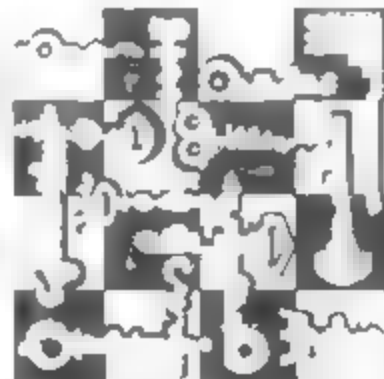
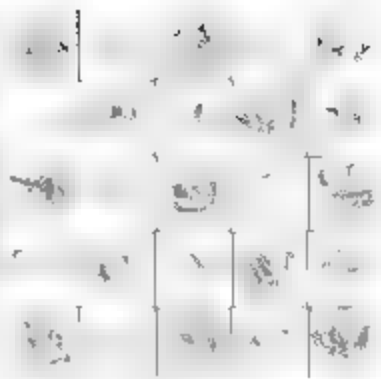
近似与重复的区别在于, 近似是指骨骼线、骨骼点、骨骼面、骨骼体等, 在形式上或程度上, 与骨格产生近似, 但不完全一致, 从而产生一种近似感。而重复是指骨骼线、骨骼点、骨骼面、骨骼体等, 在形式上或程度上, 与骨格产生重复, 从而产生一种重复感。

图 3-2-11 骨格近似 近似骨架

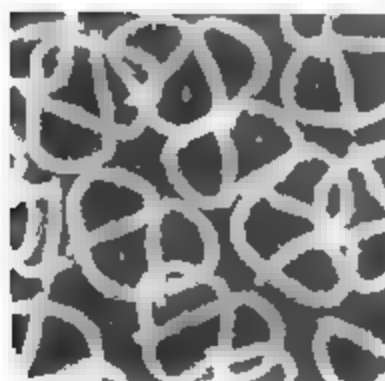
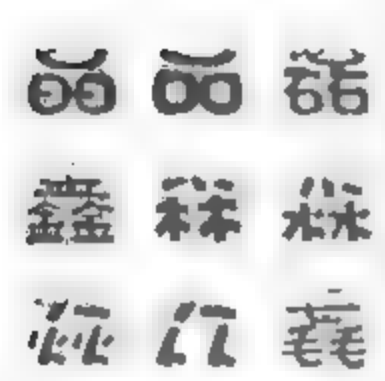
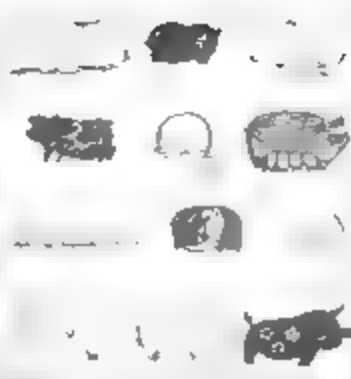
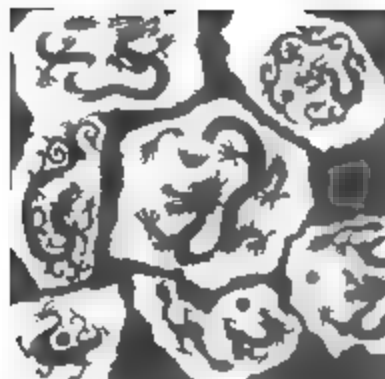
图 3-2-12 骨格近似 近似骨架

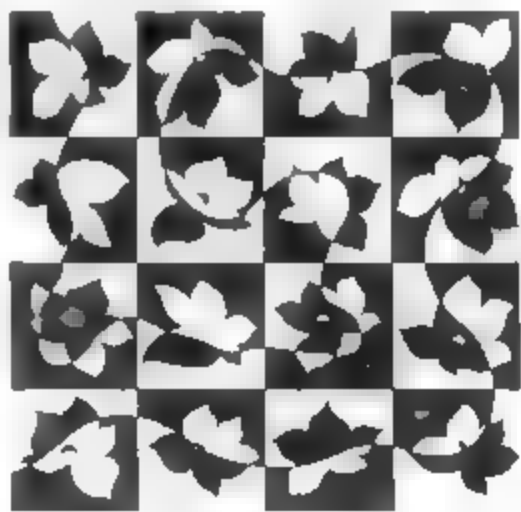
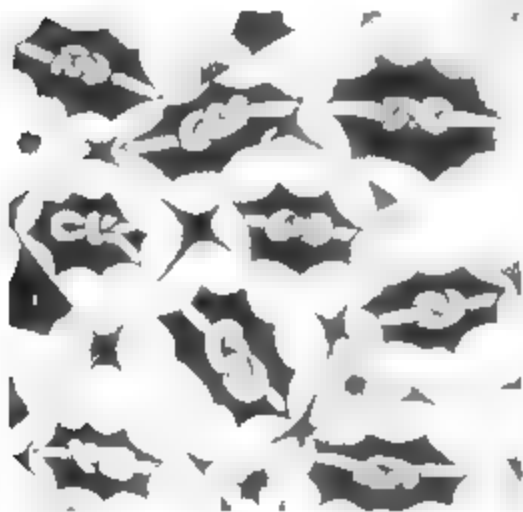
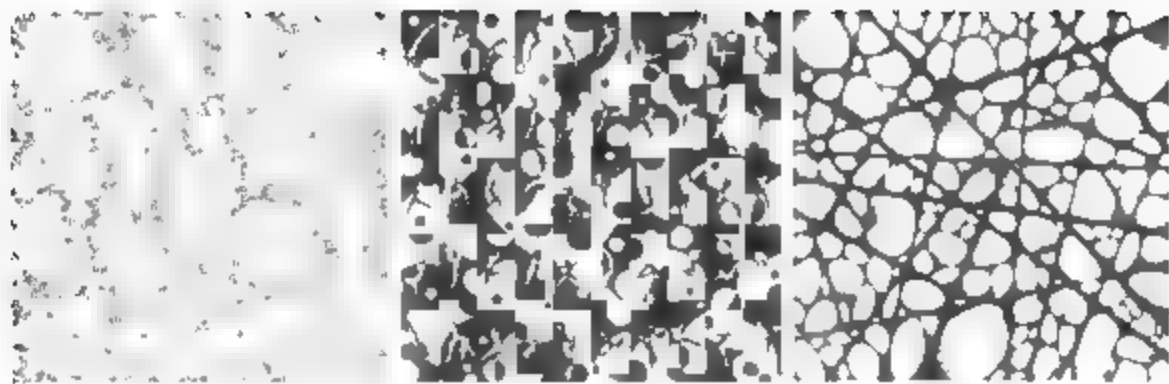
图 3-2-13 骨格近似 近似骨架

图 3-2-14 骨格近似 近似骨架

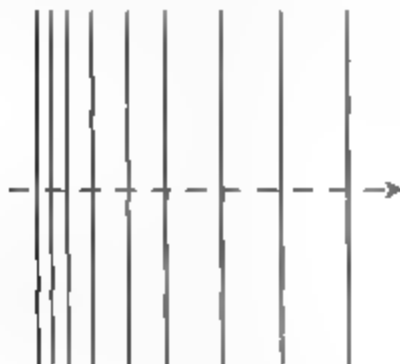

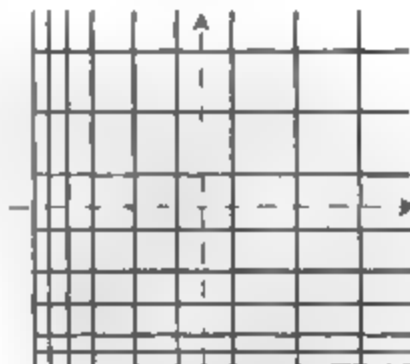
3.3 渐变

渐变是我们日常生活中经常能体验到的一种自然现象,特别是在视觉经验中,我们平常会感到路旁的树木由近到远,由大到小的渐变,能感到山峦一层层的由浓到淡的色彩渐变。形态产生连续的有规律的变化,这就是渐变。渐变着重表现变化的过程,还有其中包含的节奏和韵律。像钢琴上划过的音阶,渐变给人流畅生动的感受。

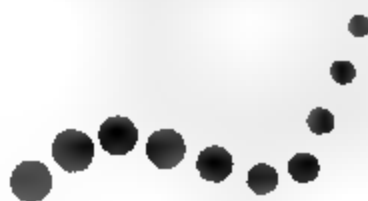
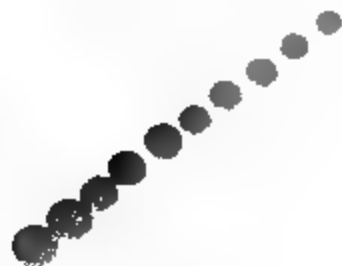
除了音乐产生的通感外,渐变的形态同样来自于生活经验。一种是生长过程中产生的渐变,象的骨骼、海螺的壳、树叶等在生长过程中由小到大的变化。一种是由于透视而产生的渐变,路两边路灯高低、大小的形态变化,石子投在水里产生的涟漪的变化等。

骨骼单方向渐变

骨骼多方向渐变

3.3.1 渐变的规律

1) 基本形线状的排列

排列向横向发展,发展成为线状图形,有很强的方向性。可以是水平方向或是斜线方向的发展。

2) 面状排列

基本形以一次方向排列,构成面状图形。

3) 环状排列

把基本形线状的排列发展成为曲线,使两端连接。

4) 放射状排列

基本形由中心向外排列,造成放射图形。

5) 对称排列

基本形左右对称排列,排列规则、整齐。

3.3.2 渐变的类型

1) 形状的渐变

一个基本形渐变至另一个基本形，或由一个完整渐变到残缺，也可以由简单渐变至复杂，由抽象渐变到具象。

2) 方向的渐变

基本形可在平面上作有方向的渐变。

3) 位置的渐变

基本形做位置渐变。离开骨架，大大基本形在作位置渐变时，起骨架的部分会被冲掉。

4) 大小的渐变

基本形由大到小渐变排列，会产生运动感。

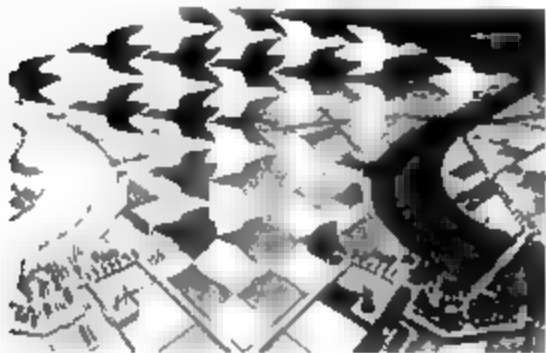

图 1-1-1

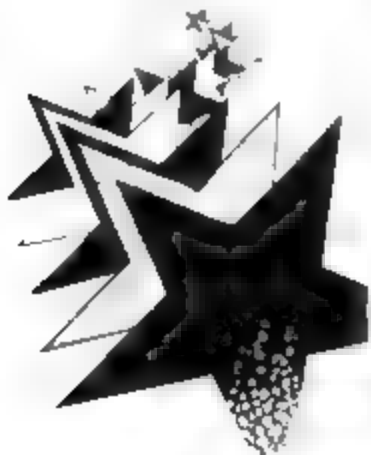

图 1-1-2

深度及空间感

5) 色彩的渐变

在色相、饱和度、明度都可以出现渐变效果，并会产生有层次的美感。

6) 骨骼的渐变

是指骨骼有规律的变化，使基本形在形状大小上产生变化。变化时，骨骼的线可以做水平、垂直、斜线、折线、曲线等各种骨骼的渐变。渐变的骨骼经过精排列，会产生特殊的效果，有时还会产生错觉和运动感。

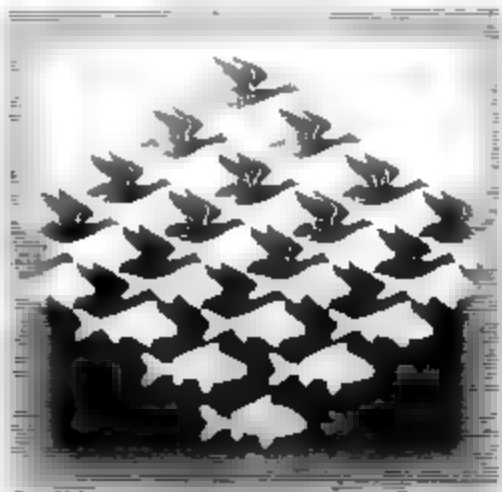
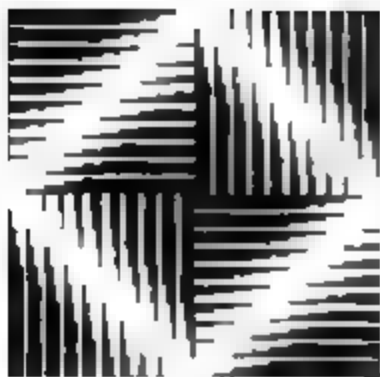

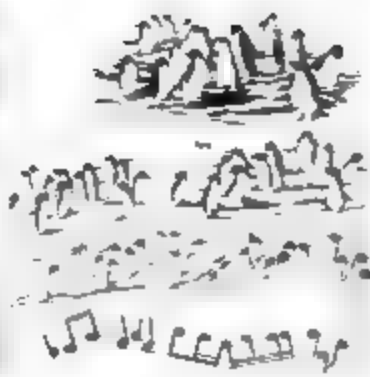
图 1-1-3

图 1-1-4

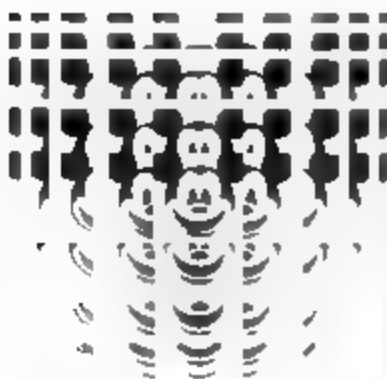
抽象

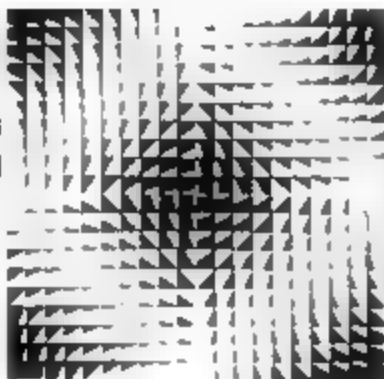
抽象

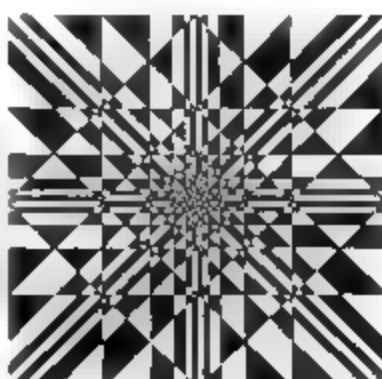
抽象

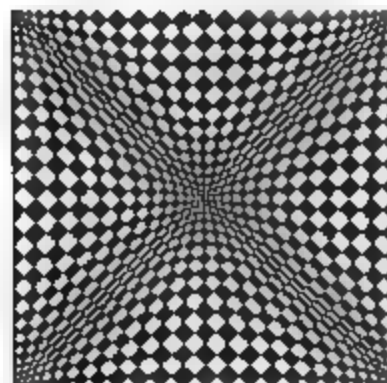
抽象

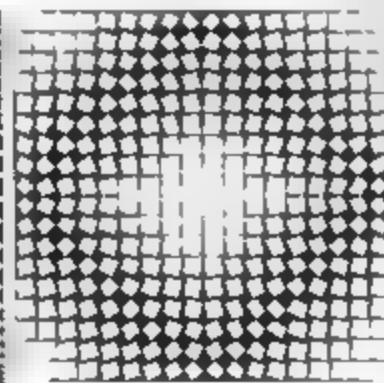
抽象

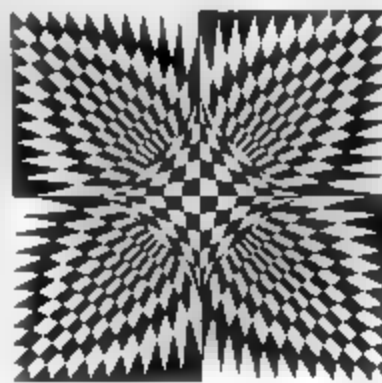
抽象

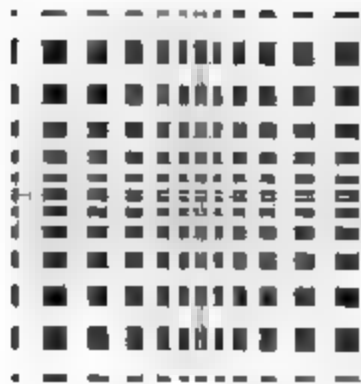
抽象 陈大宇学生作品

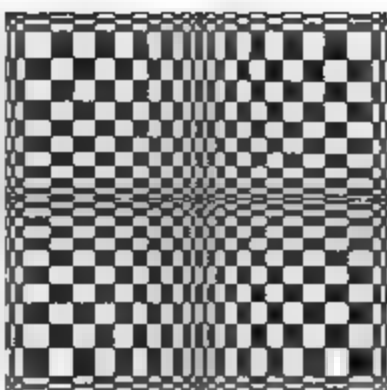
抽象 王士超作品

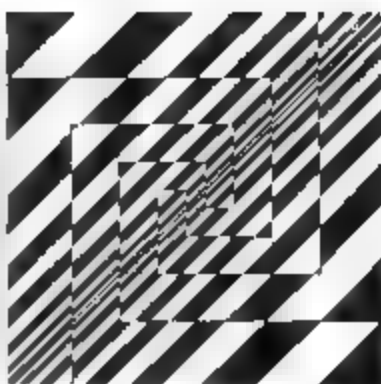
抽象 王士超作品

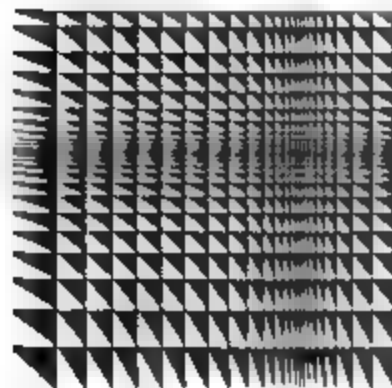
靳埭强 作品

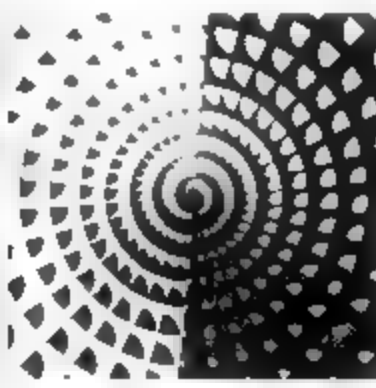
靳埭强 作品

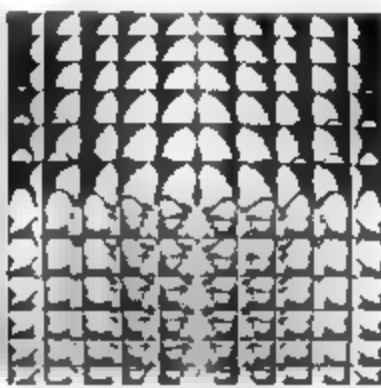
靳埭强 作品

靳埭强 作品

靳埭强 作品

靳埭强 作品

靳埭强 作品

靳埭强 作品

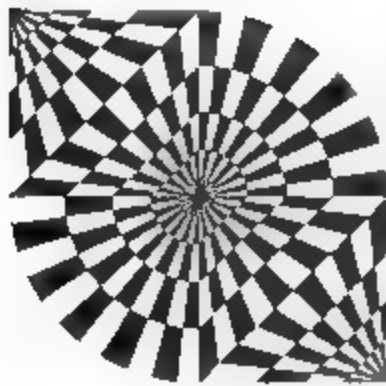

图 9-1-1

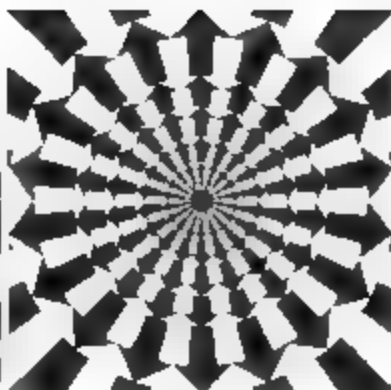

图 9-1-2

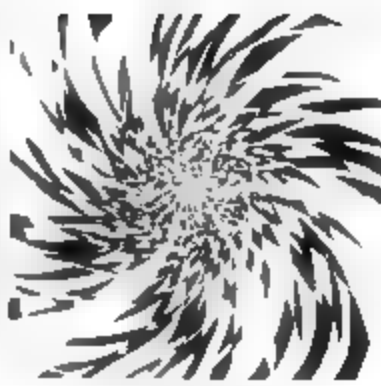

图 9-1-3

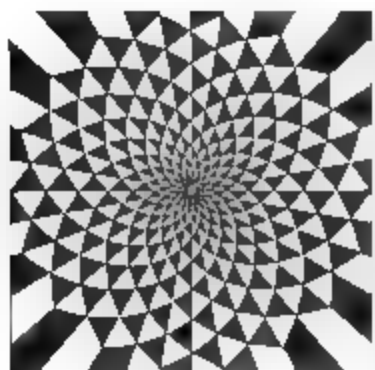

图 9-1-4

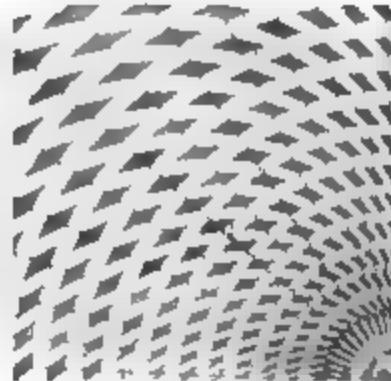

图 9-1-5

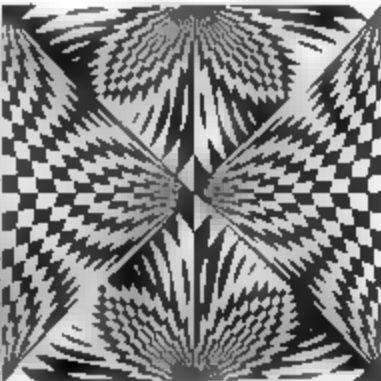

图 9-1-6

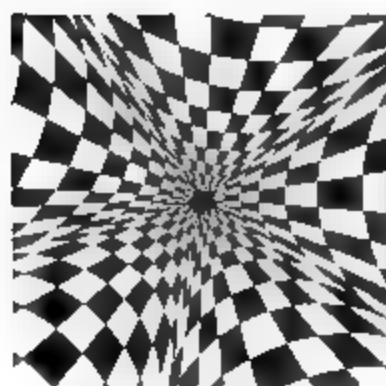

图 9-1-7

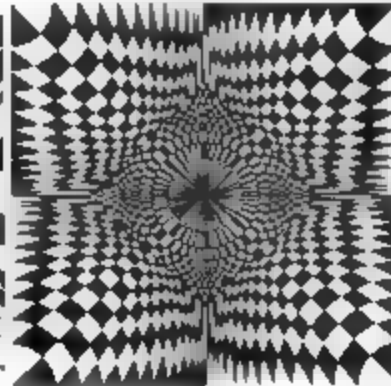

图 9-1-8

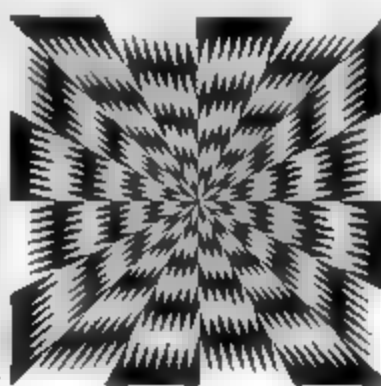

图 9-1-9

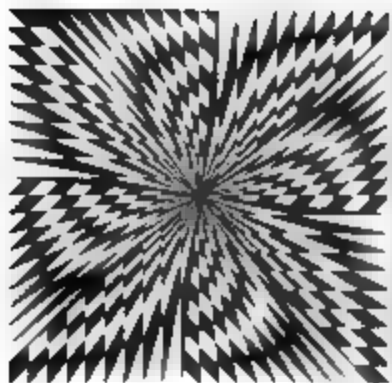

图 3-5-1 作品

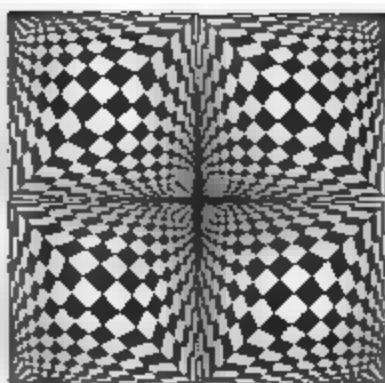

图 3-5-2 作品

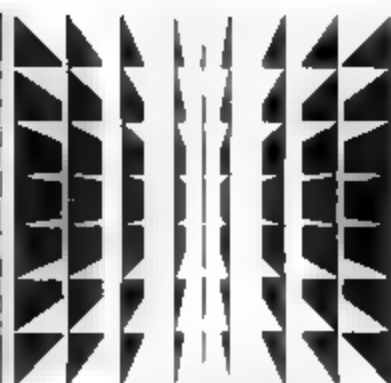

图 3-5-3 作品

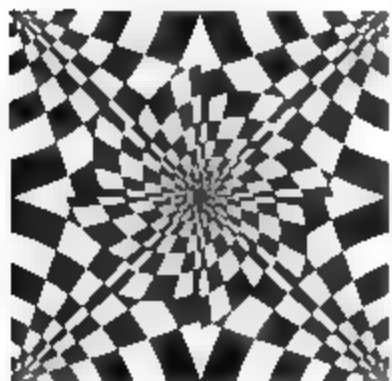

图 3-5-4 作品

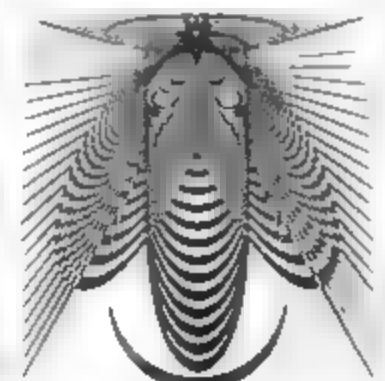

图 3-5-5 作品

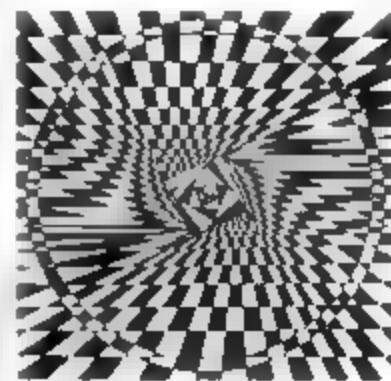

图 3-5-6 作品

3.5 特异

特异是指在整体中，个别部分与整体相协调，但又与整体相矛盾，从而产生一种特殊的视觉效果。这种视觉效果通常是由于个别部分的形状、大小、位置、颜色等与整体不一致而引起的。特异可以分为两种：一种是形状特异，另一种是大小特异。

特异是创意的关键，也是构成设计的重要手段。通过特异，可以打破常规，创造出新颖、独特的视觉效果。在设计中，合理运用特异，可以使作品更具吸引力和表现力。

特异是指在整体中，个别部分与整体相协调，但又与整体相矛盾，从而产生一种特殊的视觉效果。这种视觉效果通常是由于个别部分的形状、大小、位置、颜色等与整体不一致而引起的。特异可以分为两种：一种是形状特异，另一种是大小特异。

3.5.1 形状的特异

基本形状与象上的特征，能增强形象的趣

味性,使平象更加丰富。设计中,应处理好关系,将异形在数量上有所精简,让主体形象更清晰、单一,这样才能产生更强烈的对比和视觉冲击力,达到效果。

图 3-5-1 (作者自拟)

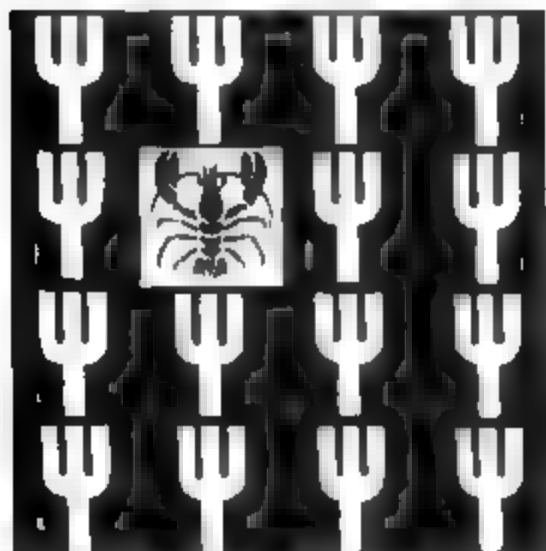

图 3-5-2 作者自拟作品

3.5.2 大小的特异

基本形在大小上的特殊性,能强化基本形象,使平象更加鲜明,也是最容易使用的对比形式。

图 3-5-3 作者自拟作品

图 3-5-4 作者自拟作品

图 3-53 李丁《黑与白》(部分作品)

3.5.3 方向的特异

大多数基本形是有秩序的排列,在方向上致一。少数基本形在方向上故意有所变化,以形成特异效果。

图 3-54 杨天石《黑与白》(部分作品)

图 3-55

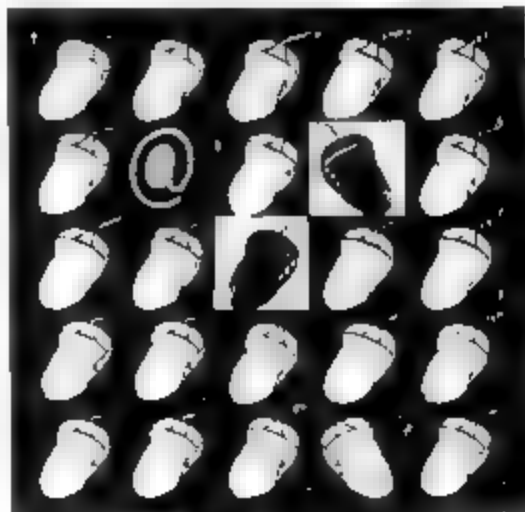

图 3-56 陈山《黑与白》(部分作品)

= 变化比例 3:1 1 个开 7 个关等变化

图 3-5-1 高以文平面设计作品

图 3-5-2 高以文平面设计作品

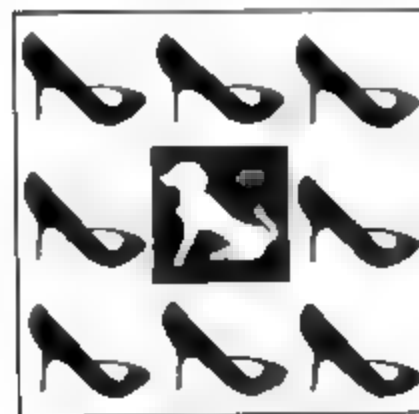

图 3-5-3 高以文平面设计作品

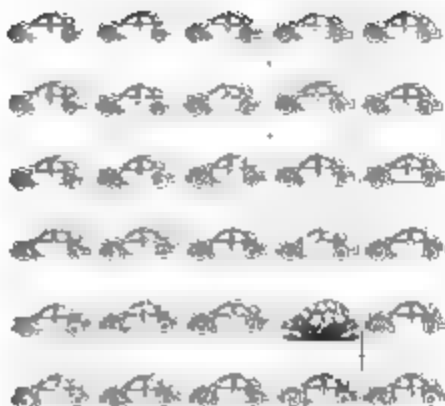

图 3-5-4 高以文平面设计作品

3.6 密集

密集在版式设计上是一种常用的组织手段。基本形数量众多,排列方式有疏有密,在构成心理上造成一定的张力,像磁场一样,带有强烈的吸引力。版式设计中最容易吸引读者的地方常常经过整个设计的视觉引导。

基本形的密集,需有一定的数量、方向的移动变化。常伴有从集中到消失的渐移现象。此外,为了加强密集构成的视觉效果,也可以使基本形产生重叠、复叠、透叠等变化,以加强版面的层次感。密集也是一种对比的特殊情况,密集以追求疏密节奏及场力间的动态平衡为主要特征,以聚集、分散图形的方法,形成具有引力“场”,使形与形之间的排斥与吸引趋于平衡,形成既稳定又富于动态变化的构图。

在我们的生活中,密集的现象如:水中的浮萍、茂密的森林、广场上的人群、天上的白云等随处可见。密集是对比的特殊形式,是基本形数量大、在排列关系上的自由排列。基本形在组织画面时不必遵循严格的骨格关系,主要是通过“疏”“密”等形式对比来体现的。

密集是重复的一种特殊形式,没有明显

的骨骼结构,利用大量形式相同或相似的元素,产生数量、疏密、虚实、松紧的对比效果。

平面构成中作为密集图形,一般面积不宜太大,由于密集构成需要,形体来组成画面,因此数量一定要多,才能产生疏散、聚散的效果。基本形可以重复、近似、渐变等,密集一定要兼顾整体效果。

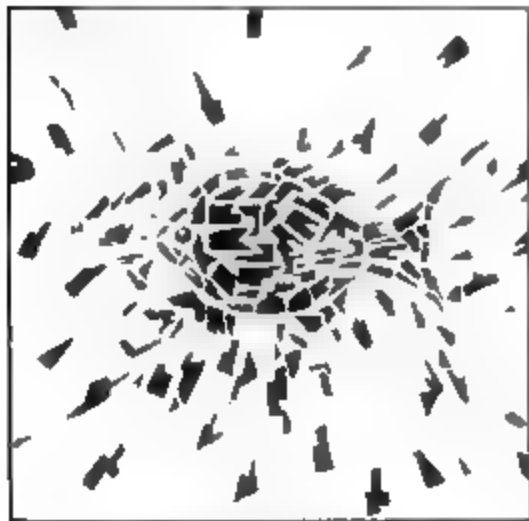
密集构成是比较自由的构成形式,包括形的密集和自由密集两种。

3.6.1 形的密集

形的密集型依靠画面上的点或位置、骨骼线或中心点组织基本形的密集与疏散。数量相当多依基本形在某些地方聚集,同时又在聚集处又可逐渐散开。

1) 趋于点的密集

众多基本形向四周扩散,若超过一点,应有主次之分。

密集 王达作品

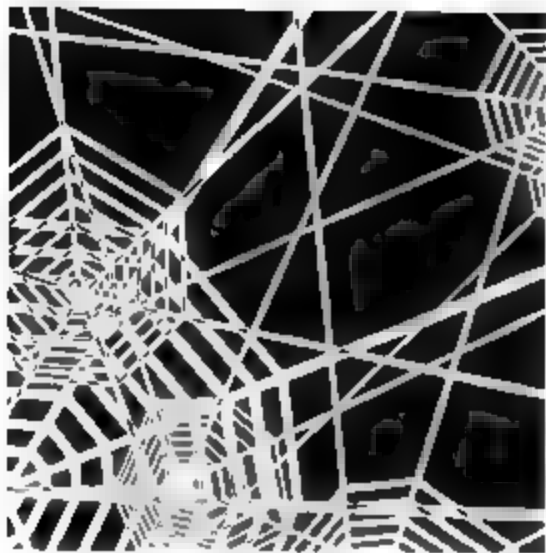
趋于线的密集 王达作品

2) 趋于线的密集

趋于线的密集有隐含的线,基本形在密集的过程中,有隐含的线,可以是直线趋于密集,也可以是曲线,两侧扩散。线可以是随意性的排列,也可以是有秩序的排列,线的形状无限制,可大可小,可曲可直,可粗可细。当有多线密集时,可以产生新的线。

趋于线的密集 王达作品

线的密度 山东轻工工艺学校学生作品

密度 威海大学学生作品

3) 趋于面的密集

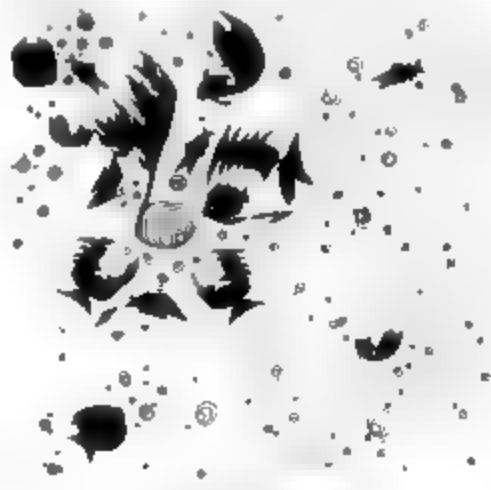
基本形密集趋向某一形状时, 此形状具备定面积和规律性时, 基本形密集才成为肌理单位, 组织成面。

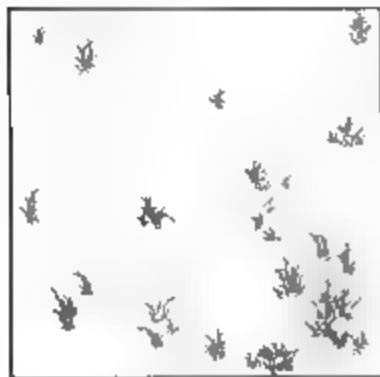
密度 威海大学学生作品

3.6.2 自由密集

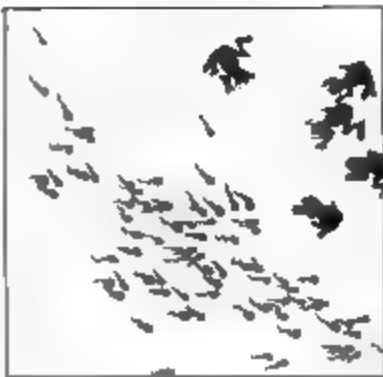
4. 排列方式 线 由于靠视觉的平衡, 即通过旁置基本形, 在视觉上产生的轻重对比来取得平衡, 基本形以散点排列在画面调配, 布局合理, 形成生动的画面中。

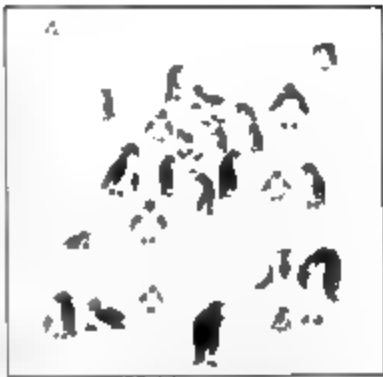
密度 山东轻工工艺学校学生作品

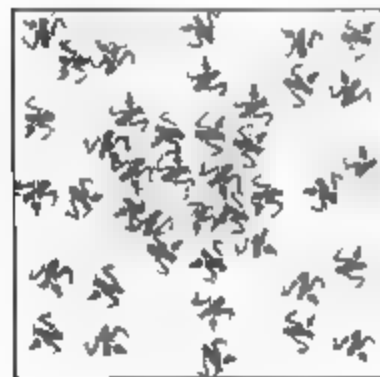
密集 福州大学学生作品

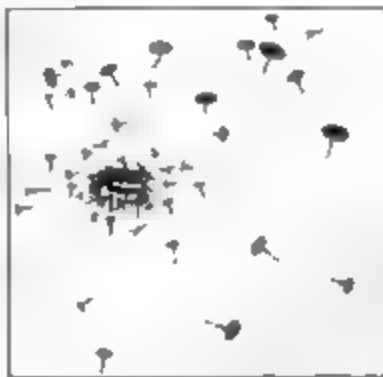
疏密 福州大学学生作品

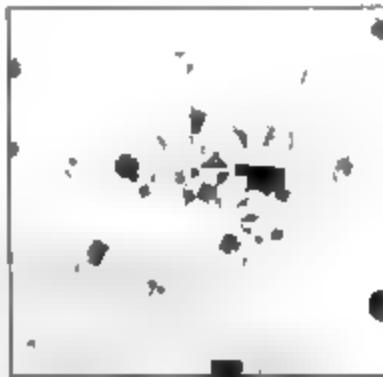
密集 福州大学学生作品

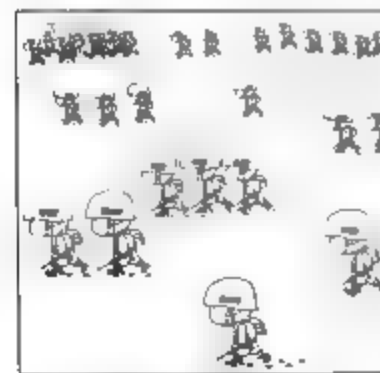
密集 福州大学学生作品

疏密 福州大学学生作品

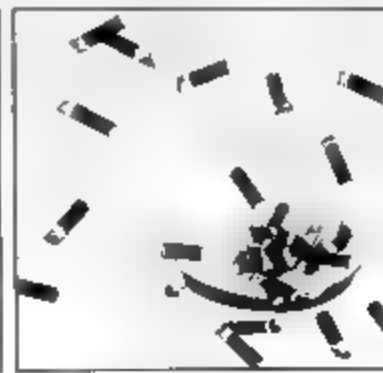
密集 福州大学学生作品

密集 福州大学学生作品

疏密 福州大学学生作品

密集 华北水利水电学院学生作品

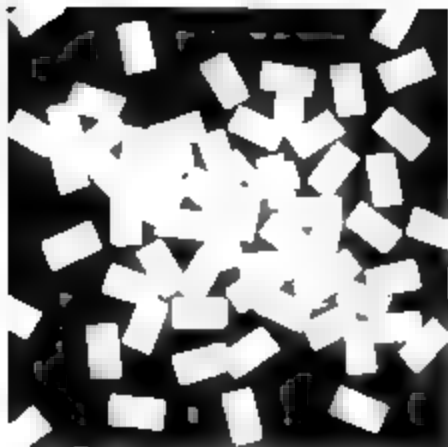

图 2-1-1 白色块面在黑色背景中的构成

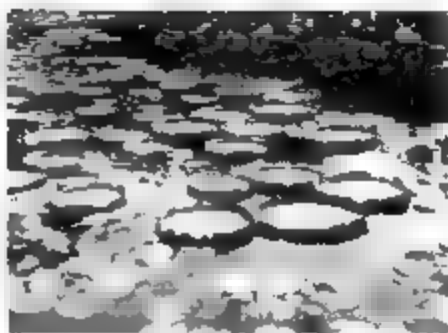

图 2-1-2 白色块面在黑色背景中的构成

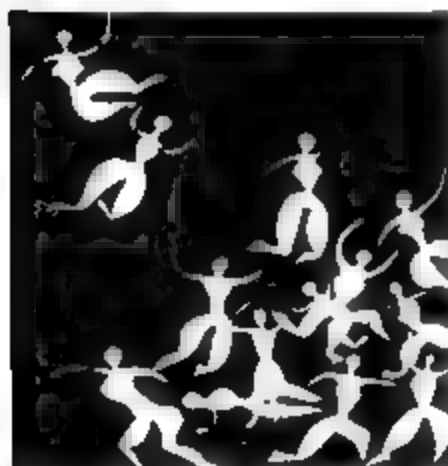

图 2-1-3 白色块面在黑色背景中的构成

图 2-1-4 白色块面在黑色背景中的构成

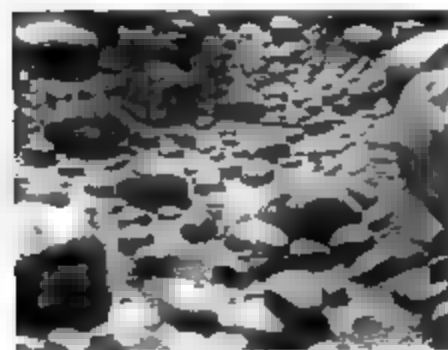

图 2-1-5 白色块面在黑色背景中的构成

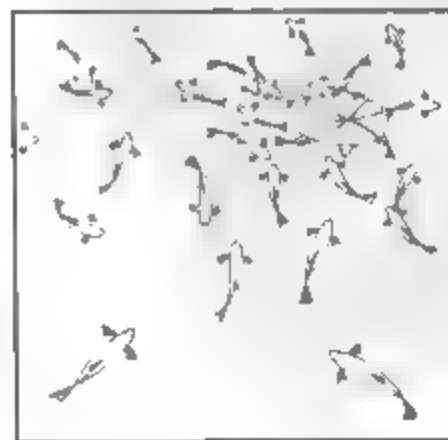

图 2-1-6 白色块面在黑色背景中的构成

3.7 对比

自然界中到处都存在着对比关系。任何形态都不会孤立地被我们看到,他们总是与背景或其他形态相互依存、相互比较而存在着的。对比可以使形象更具鲜明感,但必须相互依存,协调一致。对比不是该对?而是在对比中求协调,在协调中求变化。对比应把握在整体统一的前提下进行。对比的美功能在于使某种特定的形态和设计的效果更加醒目和突出,且更具精神。对比是对于有异质要素的存在或构成中诸要素存在的视觉反差,使得形象与形象间通过比较,产生了明显的差异,这种通过比较而产生的现象,即是对比。对比实际上就是一种比较。通过比较能使双方的互异性更加突出。形的大小、色彩、肌理及它们的位置、疏密、空间变化都可以作为对比因素。

对比在视觉上给人一种明确、肯定、清晰的感觉。强烈的紧张感是对比的目的,对比可以引出不定感和动感,但在一定艺术上,则下仍能达到统一,得到视觉的平衡。对比是一种自由性的构成形式。因此,不具备严谨的数理关系,只能通过视觉判断而分析基本形和进行画面的组织安排。但在构成的整体处理中需主要保持力的均衡关系。

3.7.1 虚实的对比

虚实对比就是存在于形态关系、空间关系、层次关系、明暗关系等不同的对比关系之中的有虚实共存的一种构成形式。以虚衬托实,以无衬托有,以弱衬托强来产生深刻的视觉印象。

对比需要给予足够的重视,特别是在密集的画面中,视觉需要适度放松和调节,因此,一种有效的调节手段。在设计中,这种空白形式变化可以是规则的,也可是随机的,可同时兼融其比例、位置、方向、色彩等关系的变化。

3.7.2 刚柔的对比

刚柔对比主要是指指物体在刚柔感觉上的对比。刚柔存在于形态关系、色彩关系、肌理关系等不同的对比关系之中的一种刚与柔共存的一种构成形式。以刚衬托柔,以硬衬托软,以强衬托弱而产生深刻的视觉印象。

对比是形式美规律中比较重要的一项法则。因此,在对比构成中,不能只一味强调对比,如果对于画面整体的、全方位的考虑,只是片面地、局部对比变化,就会出现零乱、矛盾、松散、散乱的视觉效果。因此,我们要处理好对比与协调之间的关系,既要有对比又要有调和,对比与调和是相辅相成的整体。

虚实的对比

刚柔的对比

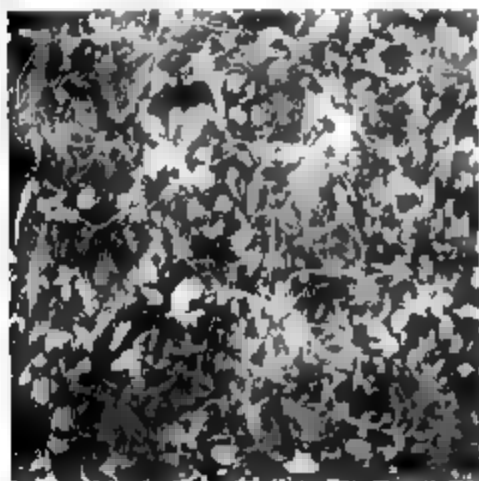

大小的对比

3.8 肌理

肌理是物体表面的纹理。纹理既是对自然物模仿也具有独特的美感。由于物体材料不同,表面产生粗糙感、光滑感、软硬感等。

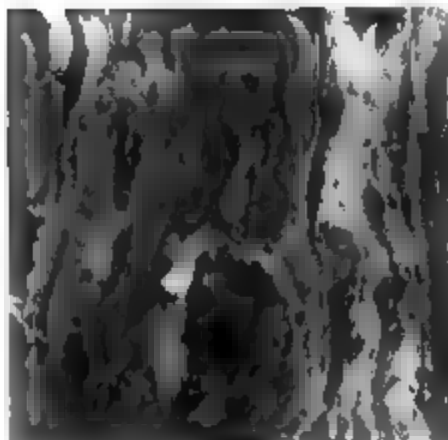
物体表面的肌理经过不同的编织、排列及构造而赋予人们视觉上所不同特征,一物致物质的质感和属性,是设计表现中所追求要素。

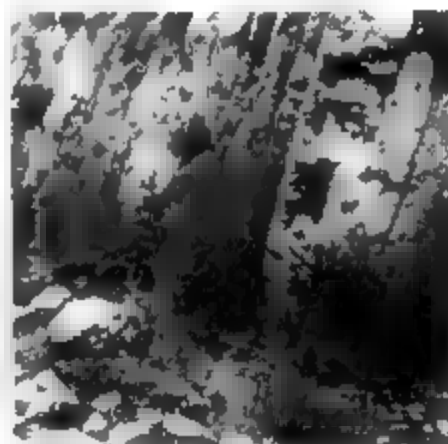
肌理 张江江平面设计作品

肌理 张江江平面设计作品

肌理

自然界的肌理

自然界的万物都具有不同的形态和自然肌理,如粗糙的、细腻的、柔软的、坚硬的、有光泽的、无光泽的等。人们通过自然形象感受到肌理带来的美感。在设计中常运用肌理特有的形式结构来营造不同的气氛。

在平面构成中肌理实际上是种纹理图案。在现代设计中,可通过运用绘制工具、材料和特殊技法来达到肌理表现的多样变化。

3.8.1 笔触的肌理

笔触的肌理是利用各种各样的笔来制作不同的肌理效果,包括铅笔、毛笔、水彩笔、炭素笔、荧光笔。

3.8.2 材质的肌理

材质的肌理是利用不同的材料,如干毛线等,或者多种材料,利用粘贴等方式把它们组织起来的肌理效果。

以上两种肌理都可以用在构成设计当中,能得到肌理的构成有以下几种:

(1) 描绘 用手或牙签、细针、针直接描画在纸上,描绘的肌理。如用手画出的线条或点状的,也可摹仿真实材料的肌理,如用毛笔触得到不同的肌理效果。

(2) 喷洒 用水彩、水粉颜料或经稀释后的度的液状流体喷洒在设计图表面,干燥后得到黏附颜料后在梳子上经弹刷而得到肌理效果。

(3) 染色 用最吸性较强的材料,例如生宣纸,将纸在棕和旧的有纹理的墨水渍中染成肌理。

(4) 印拓 用油墨或染料涂于凹凸不平的实物表面,盖或印在设计纸上可形成独特的肌理效果。

(5) 摩擦 经过火焙干重要形状边缘,还可利用硬物摩擦,裂得到肌理。

(6) 刮擦 在已着有颜色的表面,用刀刮,撕得到意外的平状边缘。

(7) 拼贴 利用各种不同质地的材料在平面内拼贴肌理效果。

(8) 撒盐 水彩和印拓,用食盐撒在未干的水彩上,待其溶解后会有不同形状的沾染点而构成肌理效果。

(9) 蜡的表现 蜡融化后可以吹或者滴,凝固后得到不同的效果。

当然,这些方法都是从前人的经验所得,现在也可以自己不断尝试新的方法去制作,新编技法从而得到肌理效果。

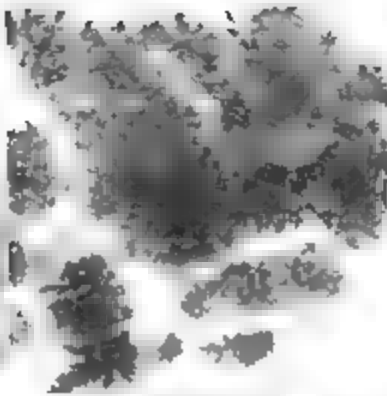
肌理

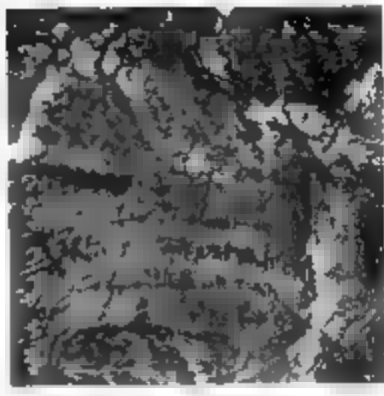
肌理——第七次设计作品

甲 神 王 天 一 作

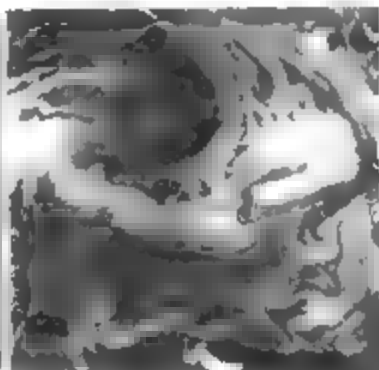
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 王 天 一 作

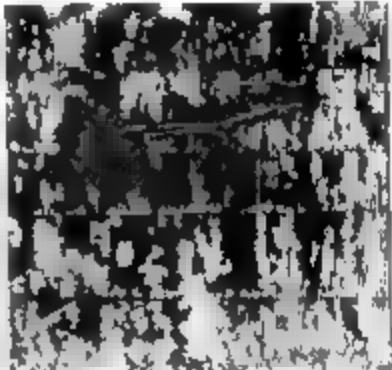
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 王 天 一 作

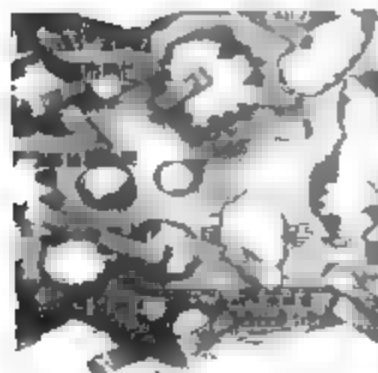
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 王 天 一 作

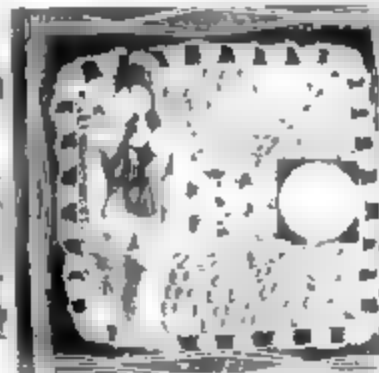
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 王 天 一 作

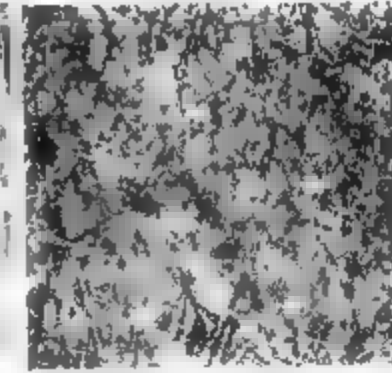
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 王 天 一 作

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 王 天 一 作

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 王 天 一 作

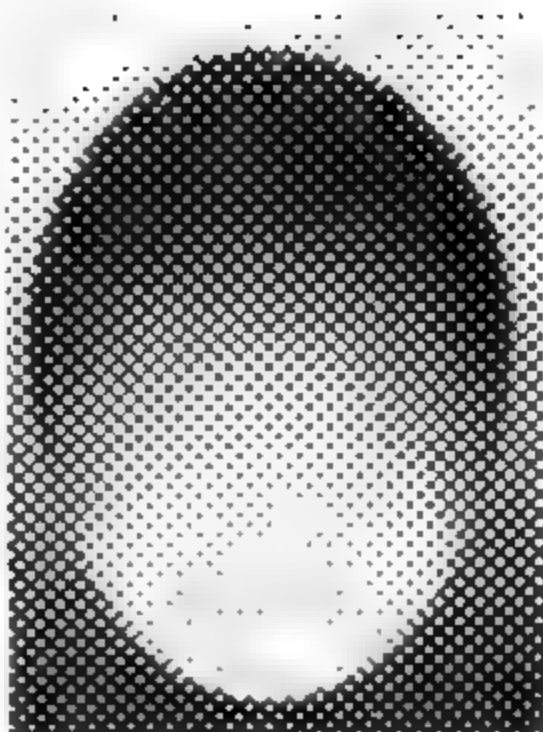
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 王 天 一 作

传统建筑建筑的门牌

自然界中的肌理

点阵的疏密形成空间

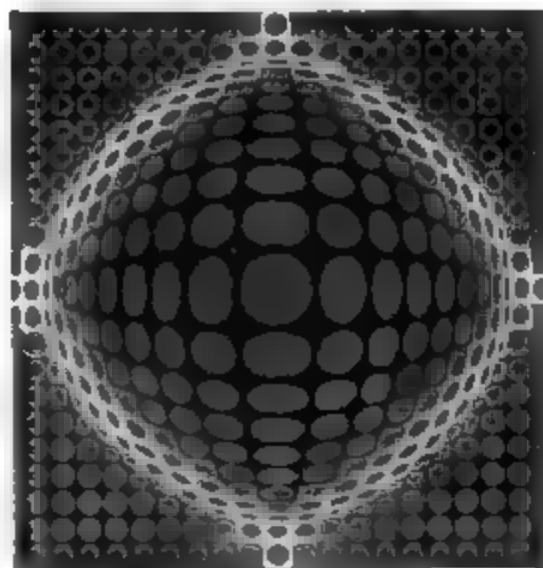
3.9 空间

空间是具有高、宽、深的三次元立体空间。对于现实中的物体来说,就是它在空间中实际占据的位置——物理空间。

平面构成中的空间形式是一种视觉感觉,具有平面性、幻觉性和矛盾性。本质是平面的。

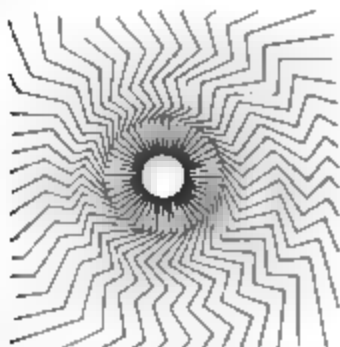
空间构成形式是利用透视学中的视点、灭点、视平线等原理所求得的平面上的空间形态。

1 点的疏密形成的立体空间

点阵的疏密形成空间 图例 1

2 线的变化形成的立体空间

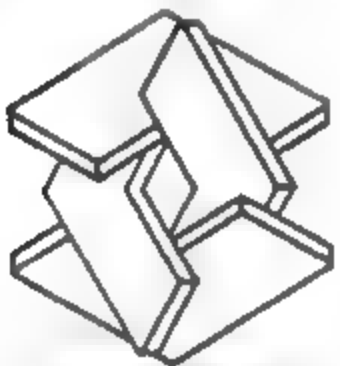

线的变化形成的立体空间

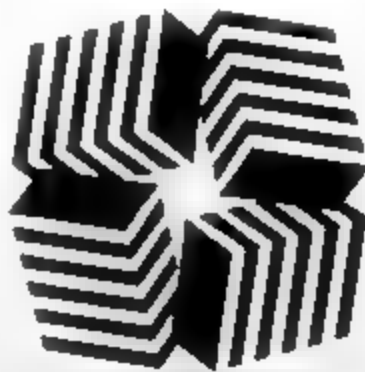

线的变化形成的空间

3 重叠形成的空间

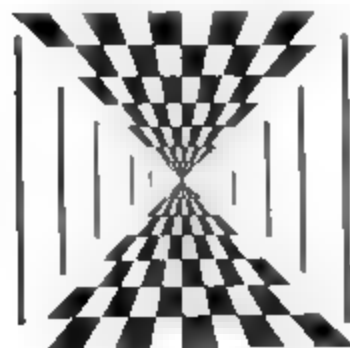

重叠形成的空间

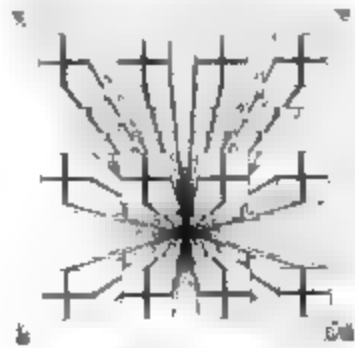
平行重叠形成的空间

4 透视、'平面化'、以透视为中心、入

福州大学学生作品

五 以头近虚等关系来进行表现的。

福州大学学生作品

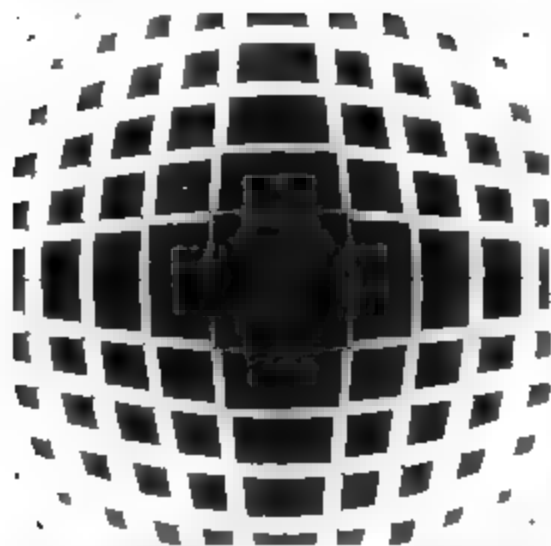

图 3-9-1

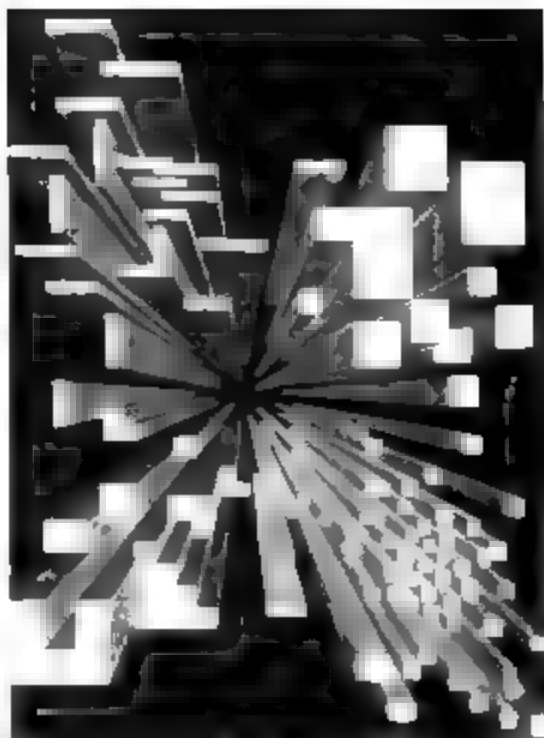

图 3-9-2 黄金组合

3.9.1 正负空间

正负空间是图形设计的重要概念，它在图形设计中起着至关重要的作用。正负空间是指在一个图形中，通过巧妙地利用正形和负形，创造出一种新的视觉形象。这种设计手法不仅能够增强图形的视觉冲击力，还能够传达出丰富的内涵。在图形设计中，正负空间的应用非常广泛，从简单的几何图形到复杂的抽象图形，都可以看到正负空间的影子。通过正负空间的设计，我们可以创造出一种全新的视觉体验，让观众在欣赏图形的同时，也能感受到设计者的智慧和创意。

图 3-9-3 组合

图 7-1-10

图 7-1-11 垂直节奏

图 7-1-12 辐射节奏

图 7-1-13

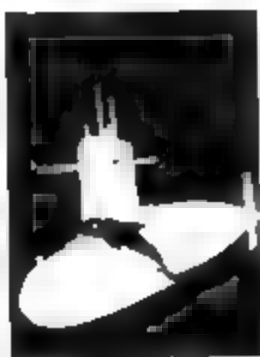

图 7-1-14 对称
图 7-1-15 对比与调和

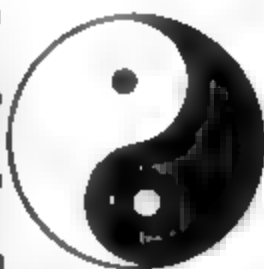

图 7-1-16 太极图

图 7-1-17

图 7-1-18

图 7-1-19

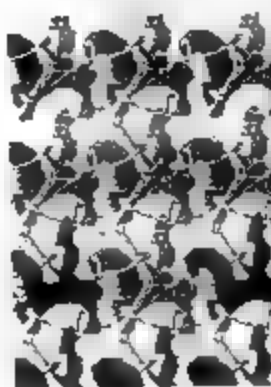

图 7-1-20 肌理

图 7-1-21 人物造型

3.9.2 矛盾空间

矛盾空间在真实的空间中不可能实现,这种构成形式对于启发人的想象力,开拓思维却有积极的意义。

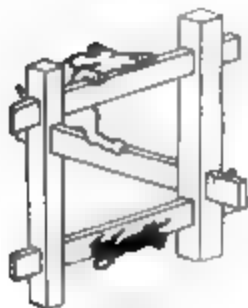
矛盾空间的构成,关键在于共用面的矛盾联结。要巧妙的利用错觉来造出并非真实,而又实实在在的、捉摸不定的视觉画面。

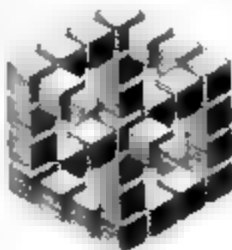
矛盾空间

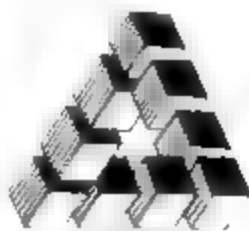
矛盾空间

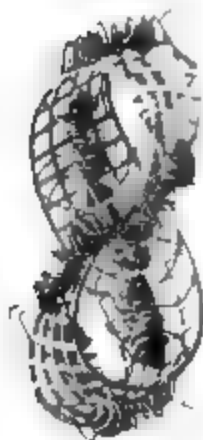
矛盾空间

矛盾空间

矛盾空间

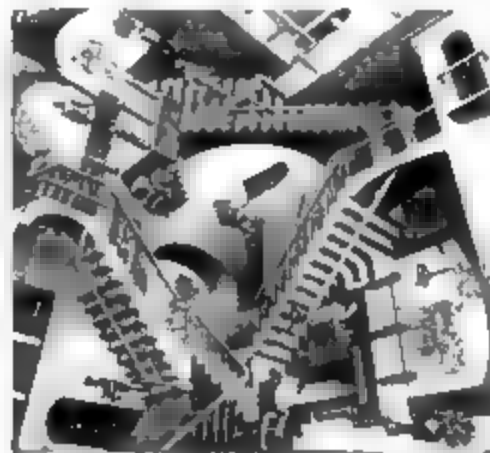
矛盾空间

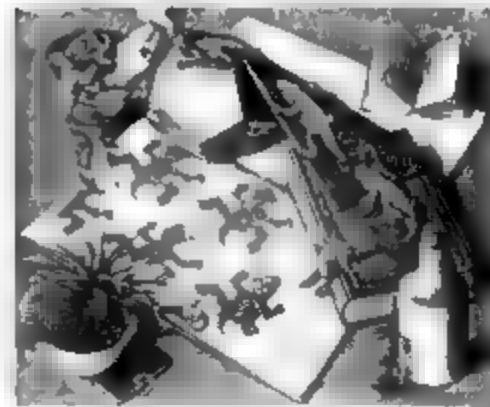
矛盾空间

矛盾

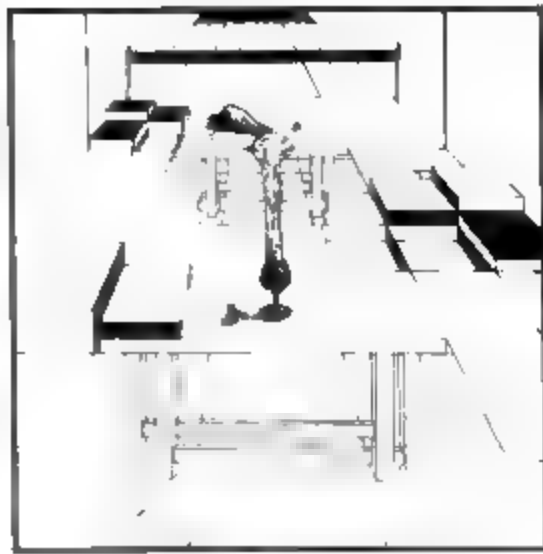
矛盾空间

矛盾空间

陈平 100 森林

齐涵 100 黑龙江大学学生作品

【思考与练习】

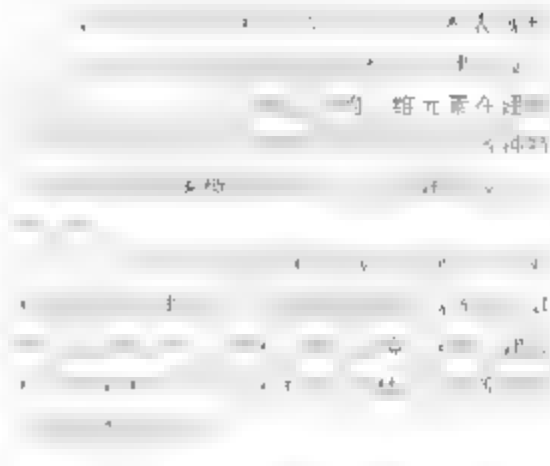
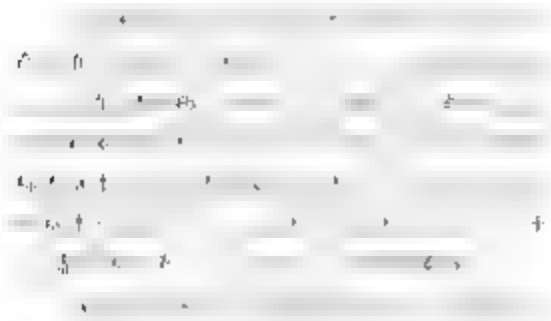
- 3-1 什么是重复构成？以重复的原理完成一张设计。
- 3-2 什么是近似构成？以近似的原理完成一张设计。
- 3-3 什么是渐变成。
- 3-4 以渐变原理完成一张以抽象为主题的构成设计。
- 3-5 以渐变原理完成一张以具象为主题的构成设计。

成设计

- 3-6 什么是发射构成？以发射的原理完成一张构成设计。
- 3-7 以密集的原理完成一张构成设计。
- 3-8 什么是特异构成？以特异的原理完成一张构成设计。
- 3-9 平面上形成空间的因素是什么？如何表现？
- 3-10 什么是肌理构成？视觉肌理和触觉肌理有什么区别？

4 平面构成在各类设计中的应用

4.1 平面构成在建筑设计中的应用

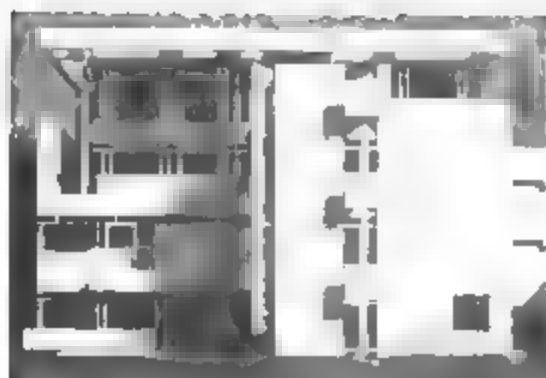
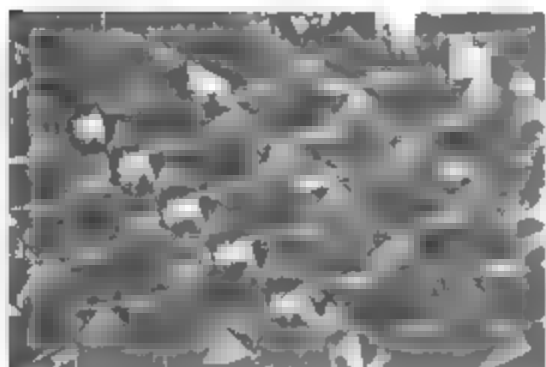

图 1-1-10 建筑外景

图 1-1-11

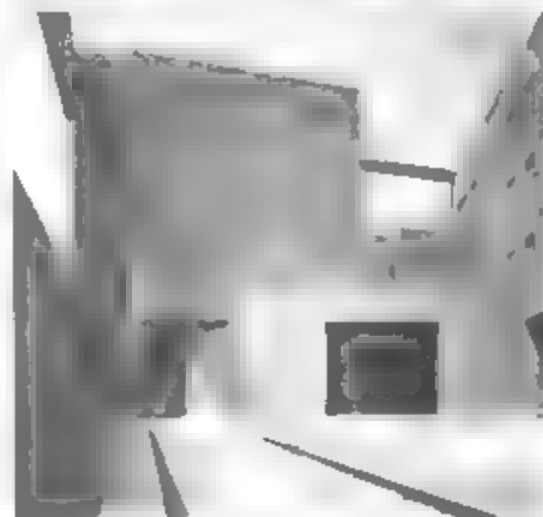
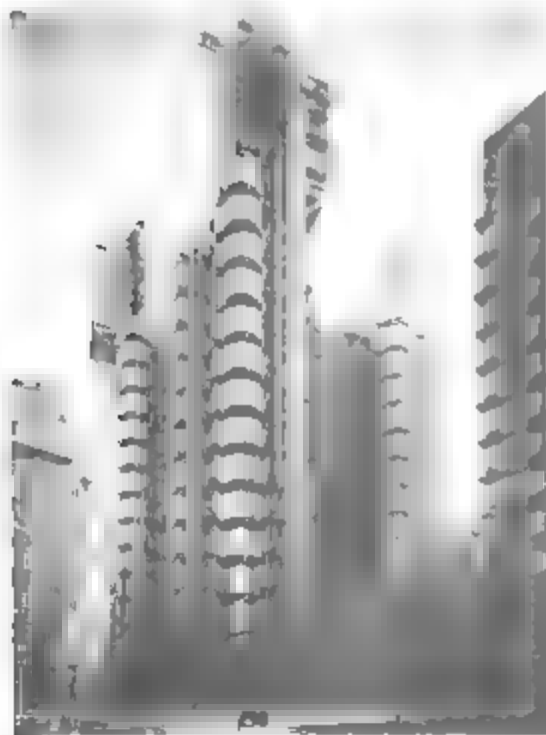
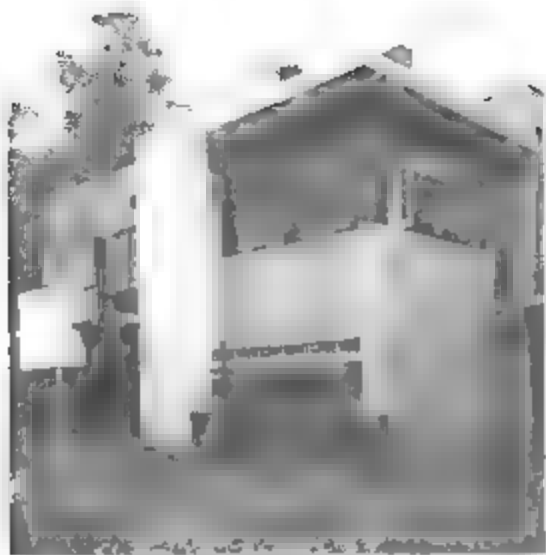

图 4-1-10

图 4-1-11

图 4-1-12

4.2 平面构成在室内设计中的应用

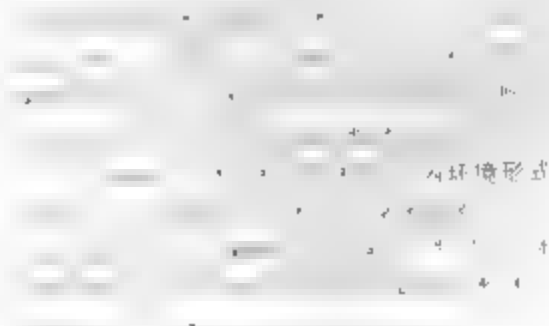
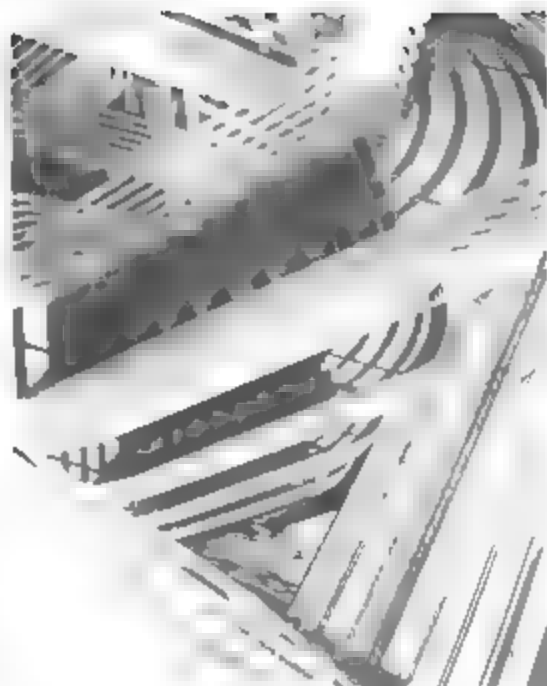

图 4-2-1 环境形式

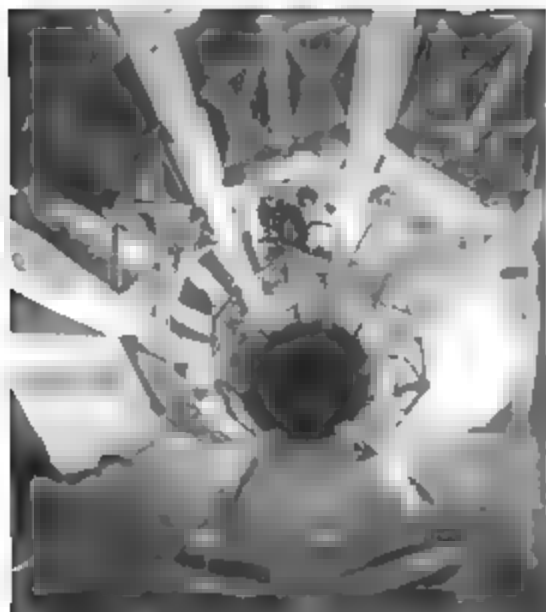

图 4-2-1

图 4-2-2

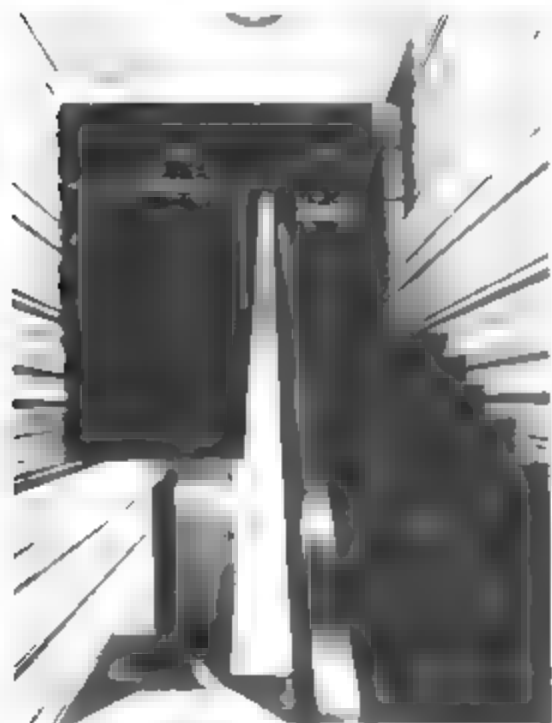
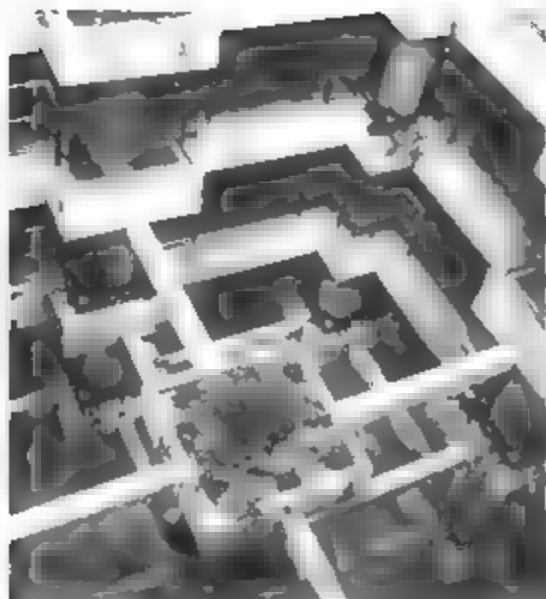

图 4-2-3

图 4-2-4

4.3 平面构成在广告招贴和标志设计中的应用

平面构成是招贴设计的基础，它通过点、线、面的组合，创造出具有视觉冲击力的图形。在广告招贴和标志设计中，平面构成的应用主要体现在以下几个方面：

1. 点、线、面的组合：通过点、线、面的组合，可以创造出丰富的视觉效果。例如，在标志设计中，可以通过点的排列形成文字或图形；在招贴设计中，可以通过线条的延伸和面的填充，创造出强烈的对比和节奏感。

2. 负空间的应用：负空间是指图形中未被填充的部分。在平面构成中，巧妙地利用负空间，可以使图形更加简洁、有力。例如，在标志设计中，可以通过负空间来表现图形的轮廓；在招贴设计中，可以通过负空间来突出主题内容。

3. 色彩的运用：色彩是平面构成中的重要元素之一。在广告招贴和标志设计中，色彩的运用可以增强图形的表现力和感染力。例如，在标志设计中，可以通过色彩的对比来突出品牌特征；在招贴设计中，可以通过色彩的搭配来营造特定的氛围。

4. 图形的创新：平面构成鼓励设计师进行图形创新，打破常规的思维模式。通过点、线、面的重新组合，可以创造出新颖、独特的图形。例如，在标志设计中，可以通过图形的变形和重组来表现品牌内涵；在招贴设计中，可以通过图形的拼贴和组合来传达信息。

平面构成的基本要素是点、线、面。点是最基本的元素，它可以是实点，也可以是虚点。线是由点运动形成的，它可以是直线，也可以是曲线。面是由线运动形成的，它可以是平面，也可以是立体面。在平面构成中，点、线、面的组合是创造视觉形象的关键。

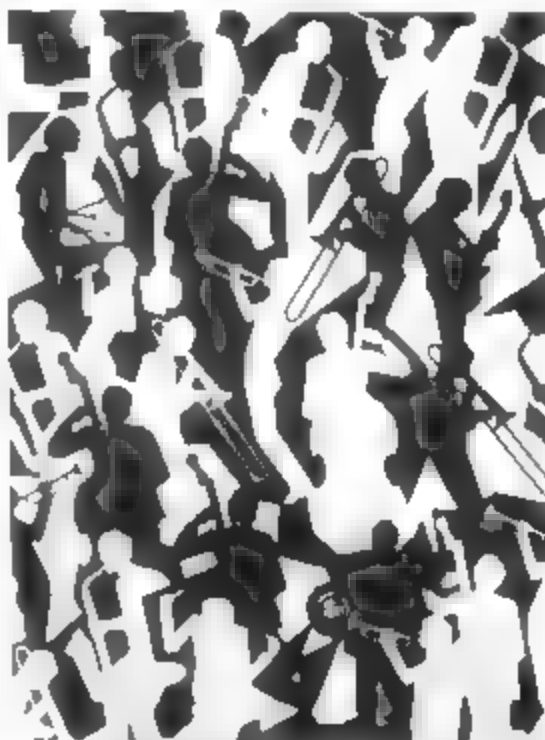

图 4-1-10 中心构成

图 4-1-11 中心构成

图 4-1-12 中心构成

图 4-1-13

图 4-1-14 中心构成

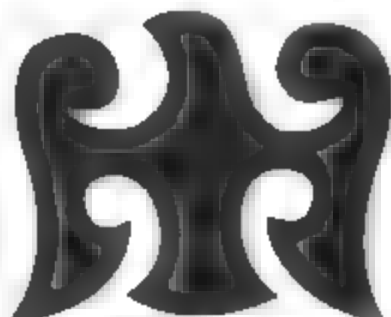

图 4-1-15 中心构成

4.4 平面构成在包装装潢设计中的应用

平面构成在包装装潢设计中的应用

平面构成在包装装潢设计中的应用，主要是指在包装装潢设计中，运用平面构成的原理和方法，对文字、图形、色彩等进行合理的组织和安排，以达到美化、统一、协调的目的。平面构成在包装装潢设计中的应用，主要体现在以下几个方面：

1. 文字编排：文字是包装装潢设计的重要组成部分，合理的文字编排能够增强视觉冲击力，提高信息的传达效率。在文字编排中，应运用平面构成的原理，对文字的大小、粗细、间距、行距等进行合理的调整，使文字呈现出一种和谐、统一的美感。

图 4-1-11

图 4-1-12

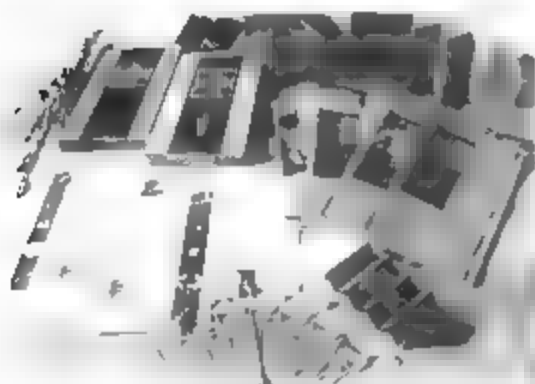

图 4-1-13

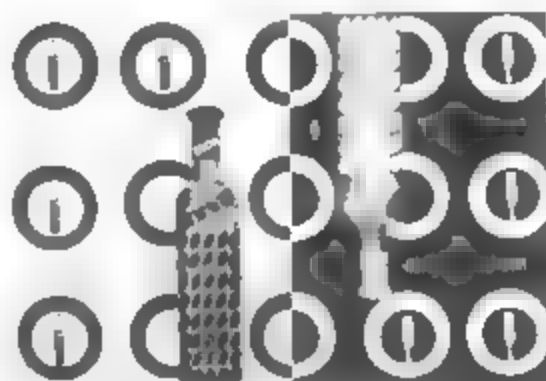

图 4-1-14

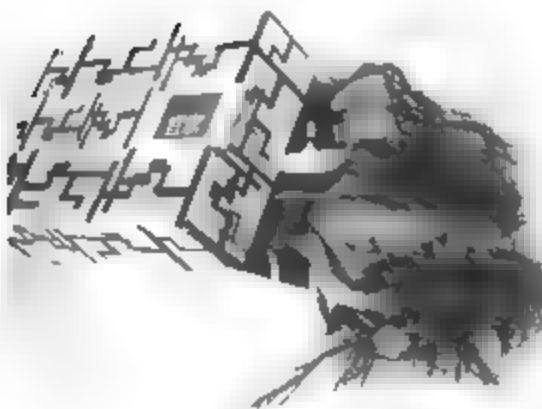

图 4-1-15

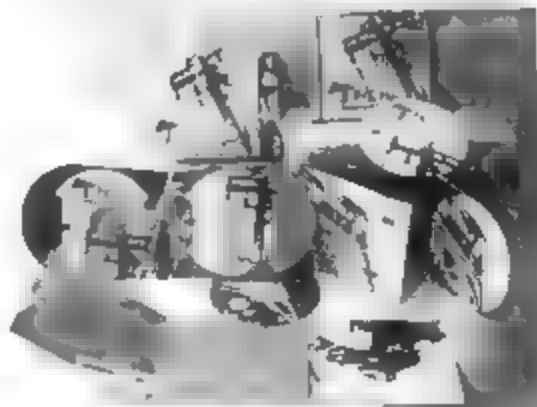

图 4-1-16

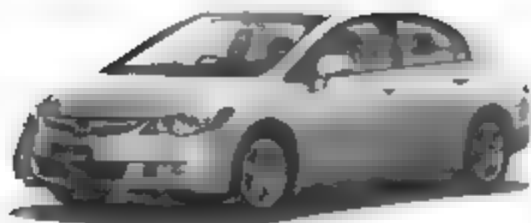

图 4-3-1 汽车

图 4-3-2 相机 相机造型富有现代感

【思考与练习】

- 4-1 请仔细观察图 4-3-1 和图 4-3-2 两幅图，现代构成是如何对建筑设计产生影响的。
- 4-2 请仔细观察图 4-3-3 和图 4-3-4 两幅图，

- 图 4-3-3 和图 4-3-4 两幅图，现代构成是如何对建筑设计产生影响的？请举例说明。
- 4-4 平面构成是如何应用在现代工业造型设计中的？

附 图

图 1-1-1

图 1-1-2

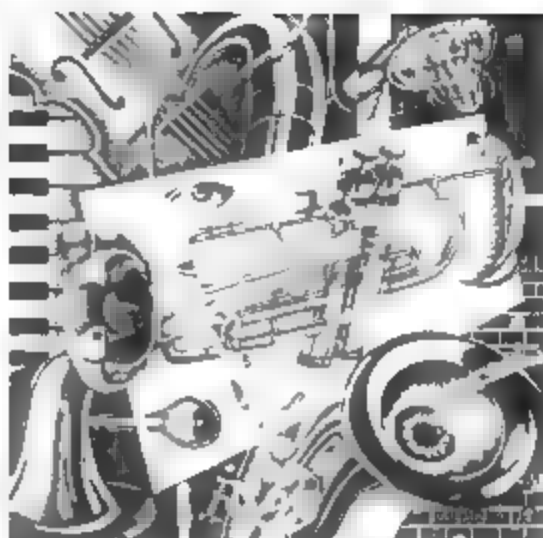

图 1-1-3

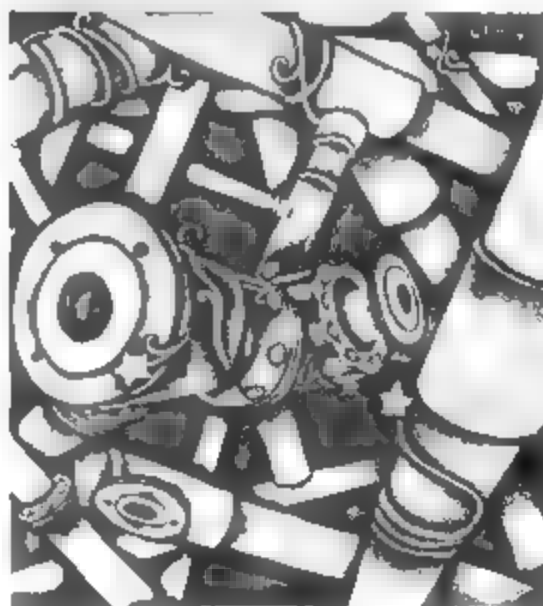

图 1-1-4

图 2-2-10 悉尼 2000 年奥运会海报

图 2-2-11 海报设计

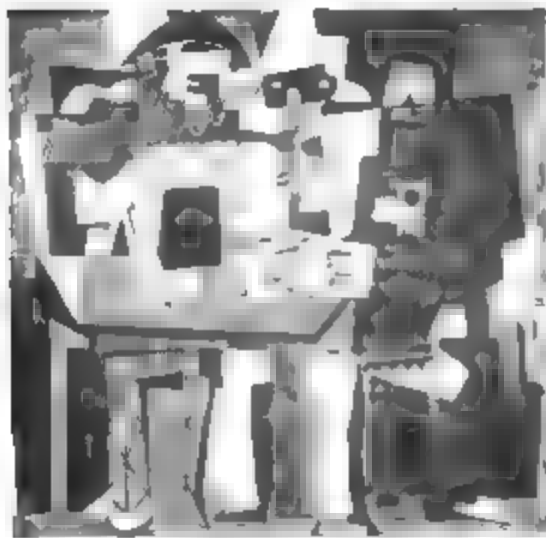

图 2-2-12 海报设计

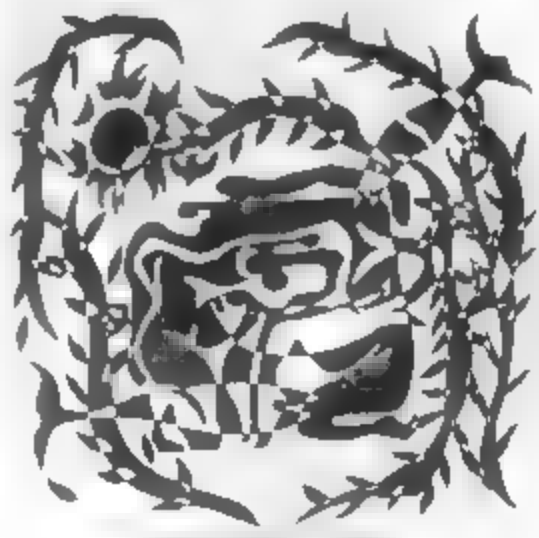

图 2-2-13 海报设计

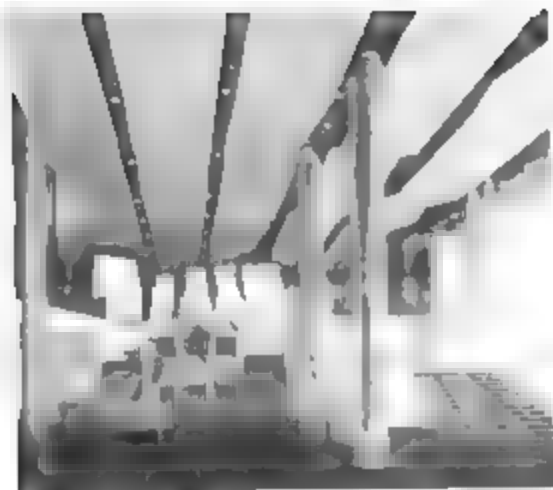

图 1-1-10 现代建筑内部

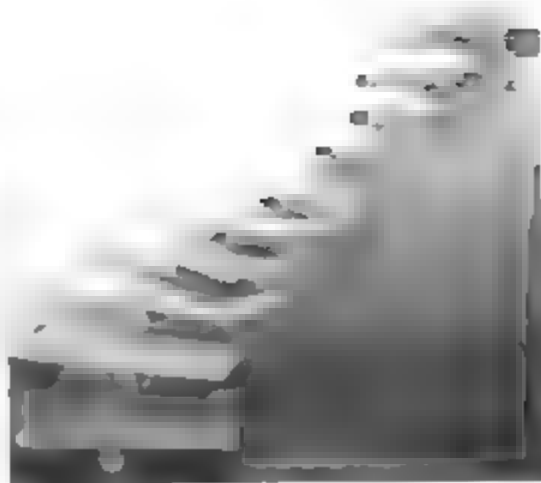

图 1-1-11 现代建筑外部

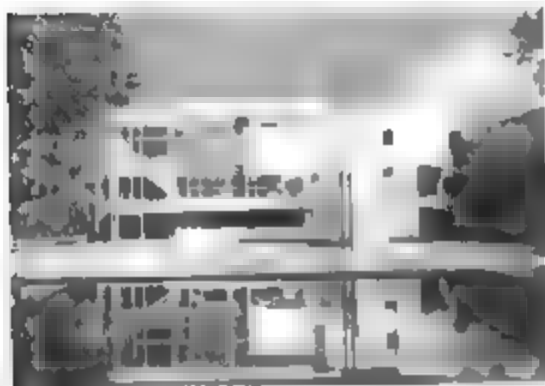

图 1-1-12 现代建筑外部

图 1-1-13 现代建筑外部

图 1-1-14 现代建筑外部

图 1-1-15 现代建筑外部

图 4-1-10 20 世纪与文化的交流

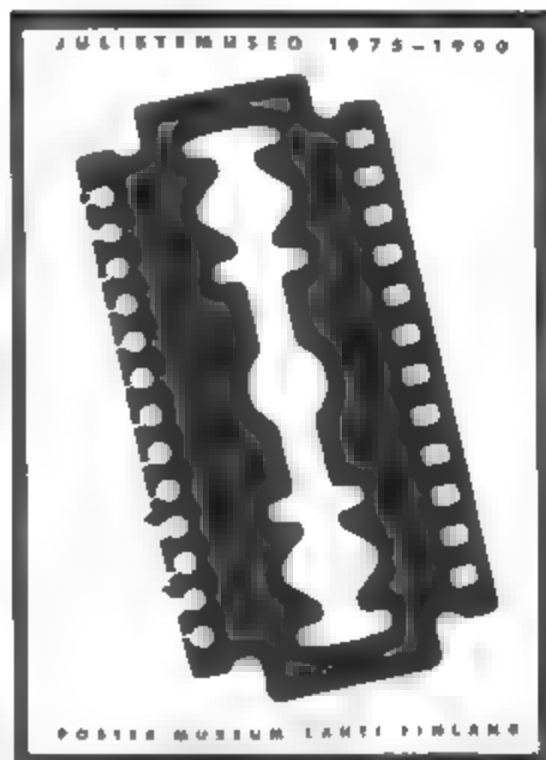

图 4-1-11 JULIETHMUSEO 1975-1990

图 4-1-12 中国书画艺术计划委员会

图 4-1-13 中国书画艺术计划委员会

图 107-1

图 107-2

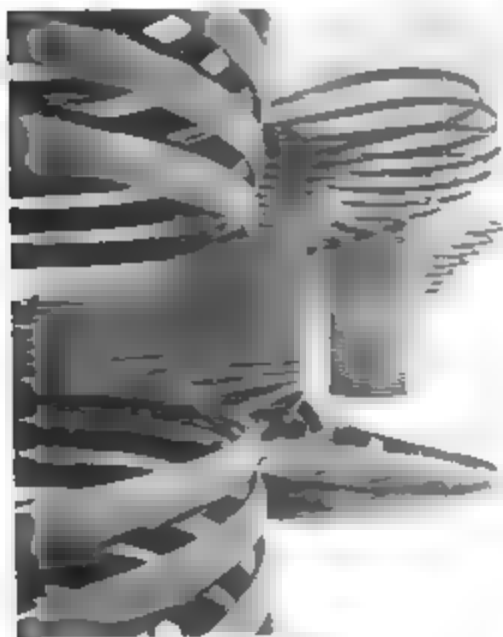

图 107-3

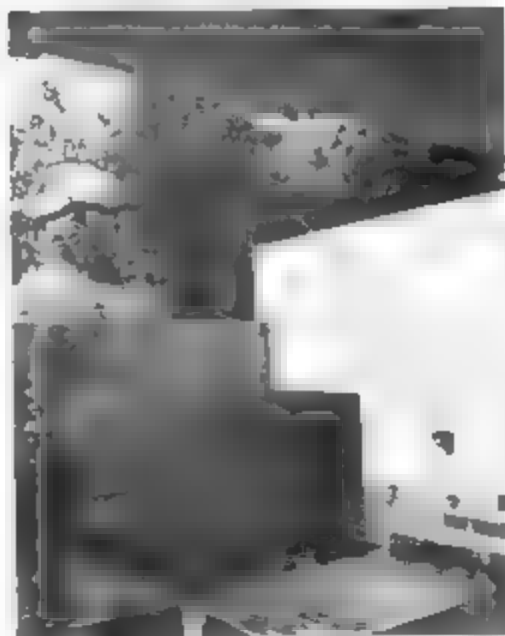

图 107-4

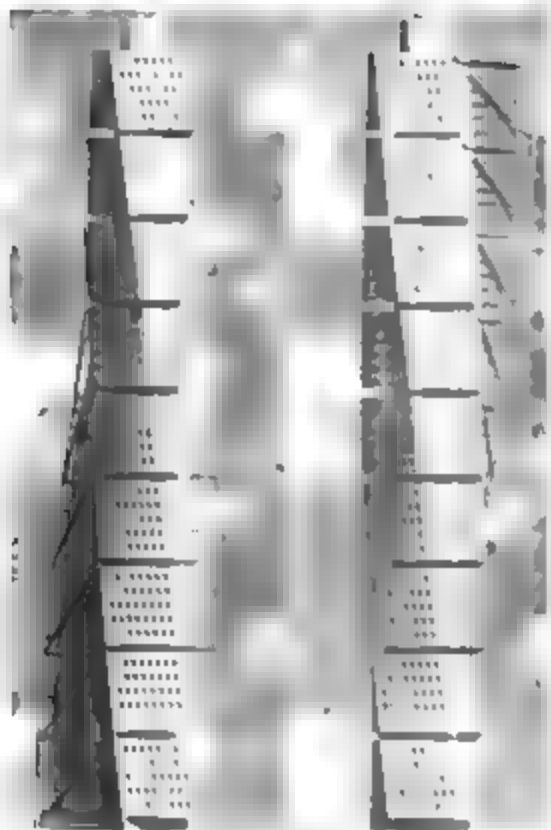

图 4-2-10 抽象图形

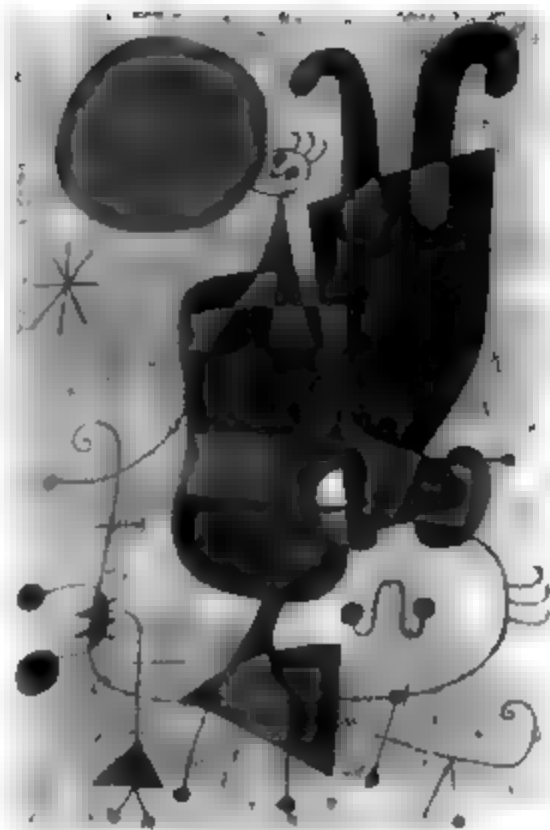

图 4-2-11 抽象图形

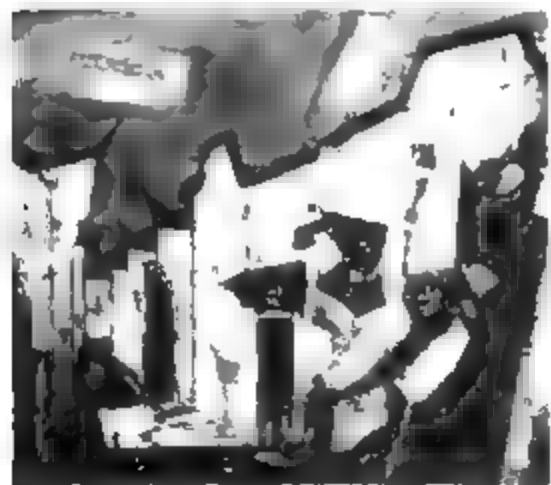

图 4-2-12 抽象图形

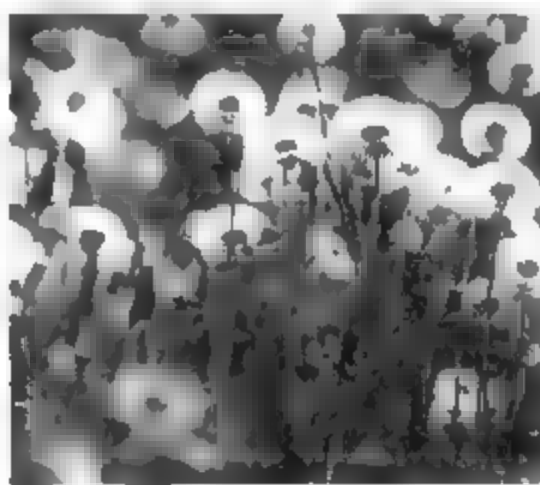

图 4-2-13 抽象图形

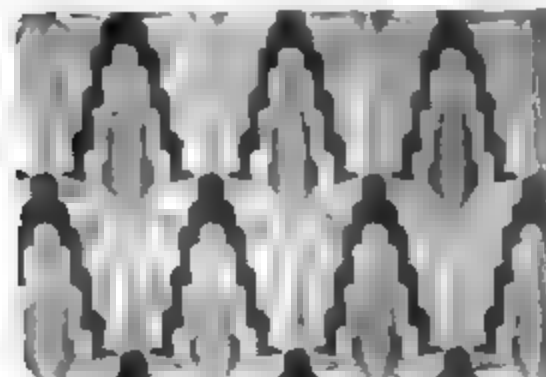

图形的对比 张 小 设计

点与线的对比 谢仁广设计

图形的对比 花卉图案 陈金 设计

线面构成组合

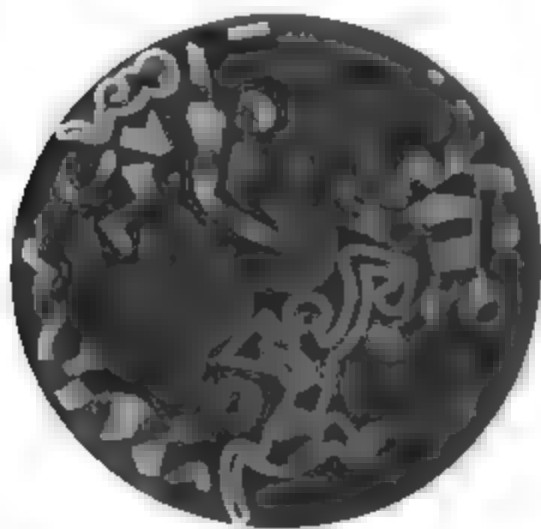

李 昊 作品

王 凯 作品

王 凯 作品 王 凯 作品 王 凯 作品

王 凯 作品

王 凯 作品

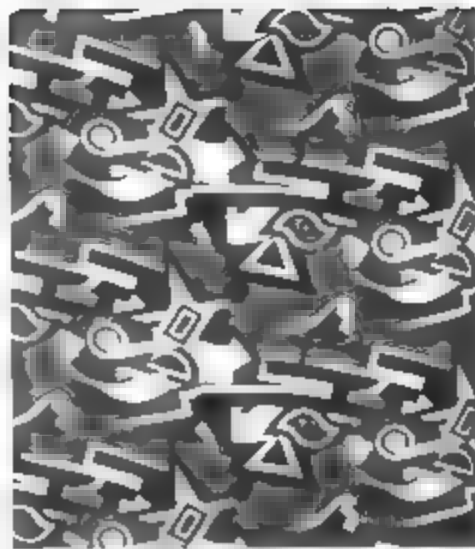
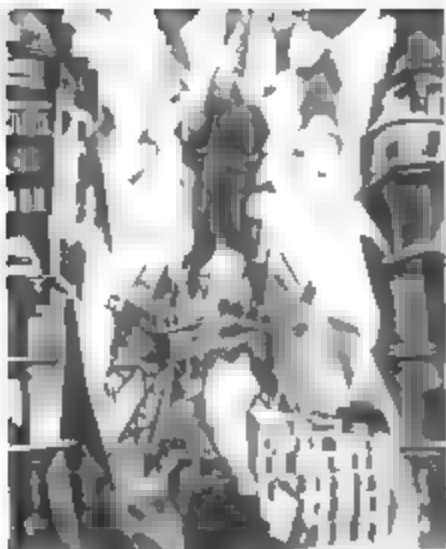

图 111-2 抽象画

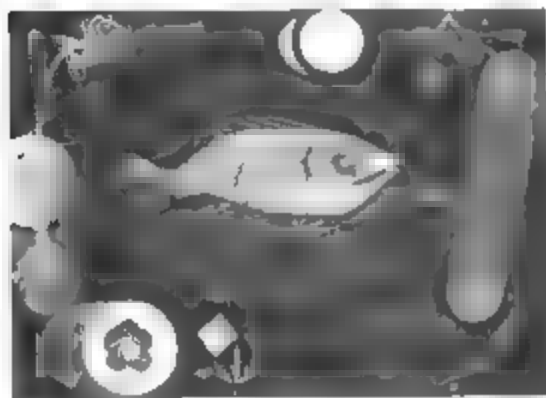

图 111-3

图 111-4

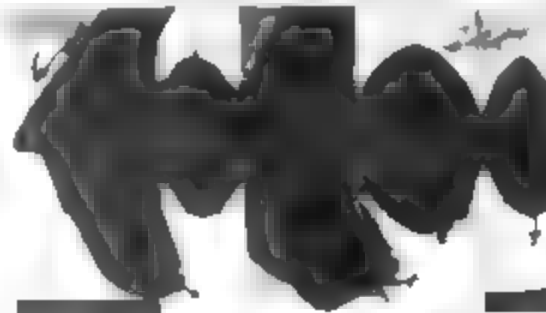
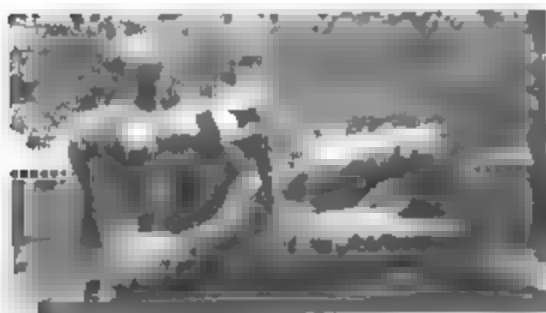
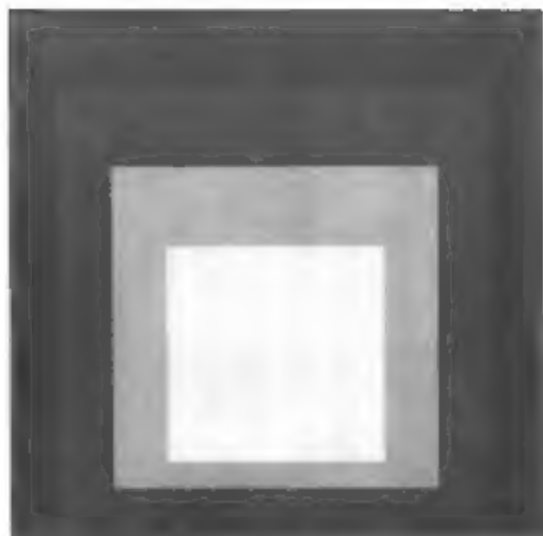

图 111-5 抽象画

抽象静物画

渐变 约瑟夫·阿伯斯

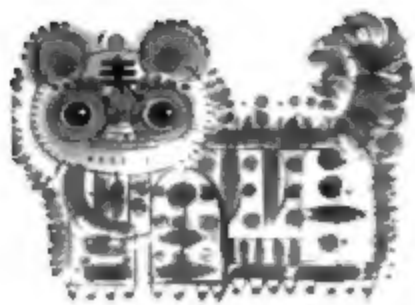
滑雪练习 米罗

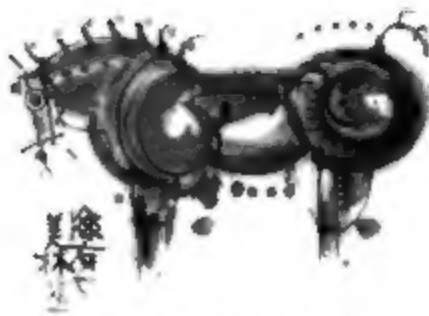
生面之舞 马蒂斯

文采风流 陈方磊

动物形象设计 韩美林

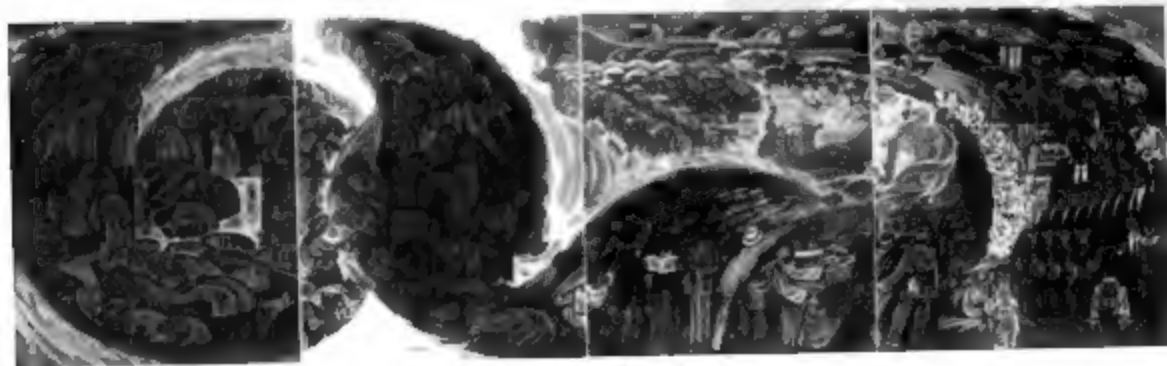
动物形象设计 韩美林

曼陀特 毕加索

暴风 柯道夫·戈特利布

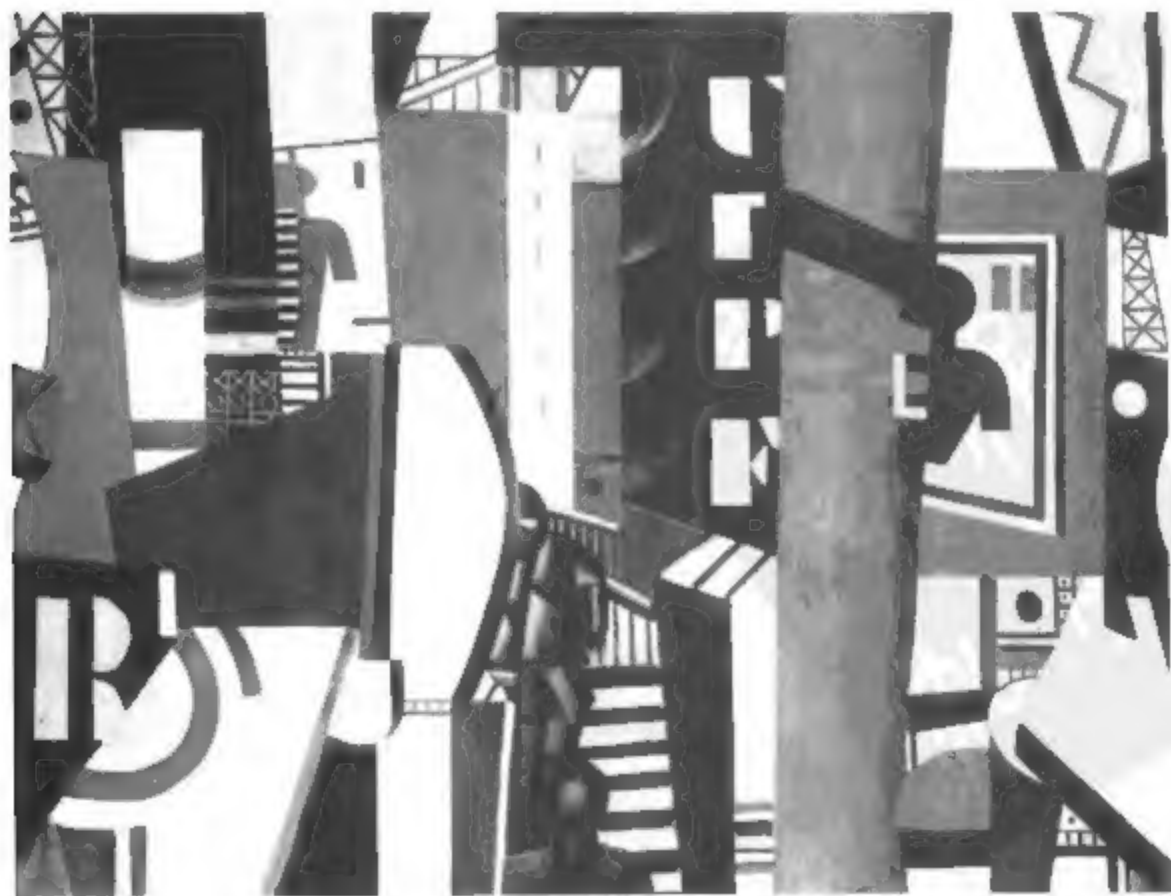
游手情—桥史纪实 陈方远

极地人 陈晓林

神云 陈方远

都市 香奈尔·陈

参考文献

- [1] (美)阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 滕守尧, 朱疆源, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1984.
- [2] 蓝先琳. 平面构成[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2001.
- [3] (俄)康定斯基. 论艺术的精神[M]. 查立, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1987.
- [4] 尹定邦. 设计学概论[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2003.
- [5] (日)山口正城, 冢田敏. 设计基础[M]. 辛华泉, 译. 北京: 中国工业设计学会, 1981.
- [6] (美)阿纳森 H H. 西方现代艺术史[M]. 邹德侬, 巴竹师, 刘琨, 译. 天津: 天津人民美术出版社, 1986.
- [7] 南舜薰, 辛华泉. 建筑构成[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1990.
- [8] 吴焕加. 外国现代建筑二十讲[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007.
- [9] Ching Francis D K. 建筑: 形式、空间和秩序[M]. 刘丛红, 译. 天津: 天津大学出版社, 2005.
- [10] 刘书堂, 周大光. 平面构成法新解[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2002.
- [11] 刘春明. 平面构成[M]. 成都: 四川美术出版社, 2005.
- [12] 江滨, 梁新建. 平面构成设计一点通[M]. 南宁: 广西美术出版社, 2005.
- [13] 刘亚中. 平面构成制作与应用[M]. 济南: 济南出版社, 2002.
- [14] 宋德昌, 宋莉莉, 宋敏欣. 装饰图案设计与应用[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998.
- [15] 陈伯超, 王英迪. 欧洲新建筑[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1995.
- [16] 尼古拉斯·特罗斯勒. 当代世界设计精品集[M]. 成都: 四川美术出版社, 1998.